

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Экзамен осуществляется в форме собеседования с экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах.

Экзаменационные билеты содержат точную формулировку только первого вопроса, который ориентирован на проблемы истории того вида искусства, которому будет посвящена диссертационная работа абитуриента – изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство или архитектура.

Первый вопрос билета предлагает самостоятельный выбор одной темы из двух непрофильных разделов программы (например, если тема будущей диссертации связана с историей изобразительного искусства, то в качестве второго вопроса абитуриентом самостоятельно выбирается тема из разделов программы, посвященных декоративно-прикладному искусству или архитектуре).

Второй вопрос согласовывается с куратором аспирантуры и готовится до экзамена. Третий вопрос (или круг вопросов) связан с темой предполагаемого диссертационного исследования. Ответ на третий вопрос не предполагает предоставления абитуриенту специального времени на подготовку и осуществляется в ходе свободной беседы с членами комиссии.

Раздел I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Зарубежное искусство

1. Искусство первобытного общества и Древнего Востока

Проблемы происхождения искусства. Формирование образов в изобразительной деятельности людей первобытного общества. Наскальная живопись пещер Франции и Испании. Мобильное искусство. Мегалитические сооружения.

Идея власти в памятниках древних государств Передней Азии и Египта. Каноническое искусство как целостное отражение мира природы и человека и его религиозная форма. Периодизация искусства Передней Азии и Древнего Египта. Особенности искусства Древнего, Среднего и Нового царства в долине Нила. Искусство Амарны как выражение государственной идеологии Аменхотепа IV (Эхнатона). Гробница Тутанхамона, ее значение для изучения культуры и искусства Древнего Египта. Искусство

эллинистического Египта в его контактах с античным миром. Фаюмский портрет.

2. Античное искусство

Понятие «античное искусство», его периодизация.

Искусство Крито-Микенской цивилизации. Искусство Древней Греции. Искусство архаики. Проблема идеала и понятие классики. «Канон» Поликлета. Искусство Фидия, его значение для последующего европейского искусства. Греческий скульптурный портрет. Мастера ваяния эпохи поздней классики. Древнегреческая вазапись.

Расширение и обогащение эстетической палитры изобразительного искусства в эпоху эллинизма. Большой фриз Пергамского алтаря. Мозаика «Битва Александра с Дарием» как образец античной исторической картины.

Искусство Этрурии. Росписи гробниц. Этрусская терракота.

Искусство Древнего Рима. Римский тип художественного мышления. Проблема оригинала и копии. Римский повествовательный рельеф: «Алтарь Мира» Августа, рельеф колонны Траяна. Римский скульптурный портрет: этапы развития. Римская мозаика. Монументально-декоративные стили живописи: росписи Помпей. Искусство римских провинций.

3. Искусство Западной Европы и Византии в Средние века

Раннехристианское искусство. Смена мировоззрения и смена форм познания и отражения мира. Росписи катакомб. Мозаики римских базилик. Ранние иллюминированные рукописи.

Дороманское искусство. Мозаики Равенны. Искусство Меровингов: исключительная роль орнамента в произведениях. «Каролингское возрождение». Искусство Оттоновской Германии: влияние византийской художественной культуры и проникновение в религиозное искусство народных традиций. Рукописная книга: основные школы иллюстрированных манускриптов.

Романское искусство. Порталы романских храмов. Романские капители. Скульптура и монументальная живопись. Книжная миниатюра.

Готическое искусство Франции: монументальная скульптура, витражи. Национальные особенности немецкой и английской готики. Готический храм как синтез искусств. Искусство средневековой Италии.

Искусство Византии. Генезис византийской иконы. Монументальная живопись - мозаики, фрески. Книжная миниатюра. Влияние византийского художественного языка на западноевропейское и русское искусство.

4. Изобразительное искусство эпохи Возрождения

Периодизация истории искусства рассматриваемой эпохи на примере Италии: проторенессанс, или предвозрождение (дученто, треченто), раннее Возрождение (кватроченто), высокое и позднее Возрождение (чинквеченто). Скульптура и живопись проторенессанса, художники сиенской школы дученто и треченто. Формирование жанра портрета. Фрески раннего Возрождения в Италии. Скульптура раннего Возрождения в Италии. Искусство Средней Италии вне Флоренции. Представители венецианской школы второй половины XV – начала XVI вв. Титаны Возрождения. Зарождение и развитие маньеризма в искусстве Италии XVI в. Основание в 1580-х гг. в Болонье братьями Карраччи «Академии вступивших на правильный путь».

«Северное Возрождение». Разработка приемов реалистической жанровой живописи в сочетании со склонностью к углубленной философско-символической трактовке избранных тем. Религиозные композиции художников Германии и Нидерландов.

Турская школа миниатюры, школа Фонтенбло.

Испанский парадный портрет, немецкий портретный реализм, французская портретная графика и английская портретная миниатюра.

5. Зарубежное изобразительное искусство Нового времени

Барокко и классицизм как ведущие стили эпохи. Реализм в искусстве XVII и XVIII вв. Академизм (классицизм) в итальянской живописи. Караваджизм как особое направление в развитии европейской живописи. Роль рисунка в системе художественного образования. Черты барокко и реализма, реалистическая направленность и элементы жанра в испанской живописи XVII в. Веласкес.

Буржуазная революция в Голландии. Разделение Нидерландов в конце XVI века на северные (Голландия) и южные провинции (Фландрия). Рубенс. Фламандский и голландский натюрморт. Реалистический голландский портрет. «Малые голландцы». Рембрандт.

Французский абсолютизм. Своеобразие французского классицизма XVII в. Развитие реализма в изобразительном искусстве Франции этого же периода. Н.Пуссен. Королевская академия живописи и скульптуры. Реалистические тенденции в искусстве Франции XVII и XVIII вв. Стиль рококо. А.Ватто. Идеи Просвещения в европейском искусстве. Проблемы отражения в искусстве XVIII в. согласия и конфликта разума и чувства. Новое отношение к личности и его отражение в жанровой структуре изобразительного искусства.

Итальянская монументальная живопись XVIII в. Пейзаж в искусстве Венеции.

6. Зарубежное изобразительное искусство XIX в.

Рим как центр классицистического искусства. Скульптура классицизма. Французский революционный классицизм. Давид. Французское искусство периода империи и реставрации.

Творчество Гойи.

Романтизм в искусстве Франции. Истоки романтического движения. «Романтическая битва». Делакруа и Энгр. Хронологические рамки романтизма и его историческое значение.

Классицизм и романтизм в искусстве Германии первой половины XIX в. Демократические идеи в немецком искусстве. Дюссельдорфская школа. «Бидермайер». Английский пейзаж первой половины XIX в.

Французский реализм. Графика 1830-х гг. Домье. Живопись Милле и Курбе. Барбизонская школа. Салонно-академическое искусство, его особенности и мастера.

Мане. Импрессионизм как творческий метод, его особенности и мастера. Кризис импрессионизма в середине 1880-х годов. Роден. Постимпрессионизм, его корни и особенности как нового творческого метода. Ван Гог. Сезанн. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма». Национальные варианты общеевропейских творческих методов (на примере искусства Германии, Австрии, Италии, Голландии, Скандинавских стран).

«Прерафаэлиты» конца XIX в. Искусство США в XIX в.

7. Зарубежное изобразительное искусство XX в.

Неоднозначность и противоречивость свойственной XX веку художественной картины мира. Направления, течения, стили. Модерн. Неоклассицизм.

Бурдель. Майоль.

Возникновение «нефигуративного», абстрактного искусства как крупнейший переворот в эстетике и художественной практике. Техницизм и сциентизм – характерные черты художественной культуры XX столетия.

Экспрессионизм. Происхождение и границы применения термина, его узкое и расширительное толкование. Предшественники экспрессионизма Объединения художников-экспрессионистов в Германии – «Мост» и «Синий всадник». «Парижская школа» или «лирический экспрессионизм» во французском искусстве.

Направления искусства, в которых отрицается реалистический художественный метод. Формирование новых методов и изобразительного языка: фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм. Матисс. Кандинский. Творчество Пикассо.

Современное искусство и актуальное искусство: сравнительная характеристика. Постмодернизм.

Новейшие формы визуализации: перформансы, инсталляции и др.

Русское искусство

1. Русское изобразительное искусство XI–XVII вв.

Периодизация искусства Древней Руси. Картина мира в искусстве древних славян. Принятие христианства и формирование национального стиля в иконописи. Монуументально-декоративный синтез в русском храме.

Домонгольская икона (в сопоставлении с византийской). Монуументальная живопись (мозаика) Киева и Новгорода. Новгородская и псковская школы иконописи.

Искусство оформления рукописной книги. «Вторая волна» греческих влияний, исихазм, усиление тринитарных идей. Сложение русского высокого иконостаса, его символический смысл, конструкции, формы и композиции. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Книжная миниатюра.

Сложение Русского централизованного государства с центром в Москве и его укрепление в XVI в. Воплощение государственной идеи «Москва – третий Рим» в системе искусств, возникновение культа государства. Изменение иконографии. Иконопись XVI–XVII вв. Развитие житийной иконы, ее репрезентативность. Иконы-притчи. «Строгановская икона». Школа Оружейной палаты. Симон Ушаков. Раскол русской церкви и отражение этих событий в иконописи.

Первые русские теоретики искусства.

2. Русское изобразительное искусство XVIII и первой половины XIX вв.

Вхождение России в европейский художественный процесс как определяющая тенденция русского искусства XVIII в. Искусство петровской эпохи. Барокко в России. Русский живописный портрет XVIII в. Место портрета в академической жанровой иерархии и в реальности художественного процесса.

Век Просвещения в русском искусстве. Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII в. Привилегии и Устав Императорской Академии, ее структура в XVIII в. Методика образования и воспитания художника, система оценок, меры поощрения.

Русская скульптура второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Скульптурный класс Академии художеств и основание русской школы скульптуры. Академическая школа скульптуры и нормы классицизма. Декоративная, мемориальная и станковая пластика. Монуументально-декоративная пластика.

Романтизм в России. Романтический автопортрет и детский портрет. Романтические тенденции в русской исторической живописи (К.Брюллов). Творчество А. А. Иванова.

Школа Венецианова. «Натуральная школа» в графике и живописи. П.Федотов.

3. Русское изобразительное искусство второй половины XIX в.

Основные творческие методы в русском искусстве середины и второй половины XIX – начала XX вв., его периодизация.

Академия художеств как центр художественного образования. Рисовальные классы при Академии. Московское училище живописи ваяния и зодчества, провинциальные школы и их роль в демократизации русского искусства. П. Н. Чистяков, его роль в воспитании и образовании ведущих художников России. Общество поощрения художников. «Бунт 14» и реформы в Академии художеств. «Академический классицизм».

Создание «Санкт-Петербургской Артели» и «Товарищества передвижных художественных выставок» как идейная и материальная основа формирования реалистического искусства.

Роль общественного мнения в развитии искусства. Художественная критика. Коллекционеры и меценаты. П. М. Третьяков. Формирование художественного рынка и его влияние на развитие искусства. Выставочная деятельность.

Бытовая живопись и критический реализм 1850–1860-х гг. Связь жанровой живописи с литературой. Социальный тип как определяющий образ в живописи.

Живопись реализма второй половины XIX в.: общая характеристика, проблематика, жанровая структура. Крамской. Репин. Суриков. Левитан.

Тема войны и судьбы человека на войне. Формирование образа пролетариата в живописи 1870-х – 1900-х гг. «Анатомия власти» в русской живописи. Реальное прошлое сквозь поэзию мифа и сказки.

Нравственно-этическая проблематика в картине на библейский сюжет 1870-х – 1890-х гг.

4. Русское искусство рубежа XIX – начала XX вв.

Сближение различных форм художественного творчества: живописи, театра, музыки, поэзии. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств. Поиски нового стилистического единства искусств. Стиль модерн. Многообразие художественных течений и объединений, часто стоявших на противоположных позициях в отношении роли и сущности искусства. Художественные объединения: «Товарищество передвижников», «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др.

Портреты В. А. Серова. Русский импрессионизм: К. А. Коровин. Русский символизм. Творчество М. А. Врубеля. Художники группы «Мир искусства» и деятельность этого объединения. Основные мастера русской

скульптуры рубежа веков. Творчество мастеров станковой и книжной графики начала XX в.

Русский художественный авангард накануне революции 1917 года. Восприятие и развитие русскими художниками новаторского опыта западноевропейской живописи рубежа XIX и XX вв., их самостоятельные поиски. Освоение традиций классического и древнерусского искусства.

Музейное дело в России: передача Третьяковской галереи городу Москве, основание Русского музея в Петербурге, возникновение художественных музеев в провинции. Русские художественные журналы.

5. Изобразительное искусство России XX в.

Противостояние «левых» художников (авангарда) и сторонников традиционного искусства. ВХУТЕМАС и его роль в развитии изобразительного искусства. Агитационно-массовое искусство. Ленинский план монументальной пропаганды. Творческие объединения и группы, выражающие различные стилистические пристрастия (АХРР, ОСТ, ОМХ, «4 искусства», УНОВИС, МАИ, ОСА, АСНОВА и др.).

Тематика и жанровое разнообразие советского изобразительного искусства 1920-х – начала 1930-х гг. Деятельность Малевича. Аналитическое искусство Филонова.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932); создание единых творческих союзов. Искусство социалистического реализма: его идеологический и политический смысл, характеристика художественного языка, ведущие мастера. Станковая и монументальная скульптура 1930-х гг. Вера Мухина.

Советское искусство периода Великой Отечественной войны. Политический плакат и карикатура. Военная тема в произведениях живописи, графики и скульптуры.

Советская живопись 1960–1980-х гг. «Суровый стиль». Освоение традиций классического искусства и приемов «наивного» и народного искусства. Станковая графика и книжная иллюстрация 1960-х–1980-х гг. Становление отечественной художественной фотографии. Смелов. Искусство национальных республик Советского Союза.

«Неофициальное», нонконформистское искусство в Советском Союзе. Шемякин. Искусство русской эмиграции. Эрнст Неизвестный.

Тенденции развития искусства Российской Федерации и стран СНГ в 1990-е годы и в начале XXI в. Современное искусство Москвы и Санкт-Петербурга.

Рекомендуемая литература:

Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 396 с. – (Новая история искусства).

- Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 460 с. – (Новая история искусства).
- Алленов М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).
- Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 484 с. – (Новая история искусства).
- Арнольд Д. История искусства: Очень краткое введение / Пер. с англ. Е. А. Дегтяревой. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 192 с.
- Арсланов В. Г. Западное искусствознание XX века. – М.: Традиция: Акад. проект, 2005. – 861 с. – (Summa).
- Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века: [Учебное пособие для вузов]. – М.: Акад. проект, 2003. – 761 с. – (Gaudeamus).
- Базен Ж. История истории искусства / Пер. с франц. К. А. Чекалова; общ. ред. и послесл. Ц. Г. Арзаканяна. – М.: Прогресс. Культура, 1994. – 524 с.
- Барраль-и-Альтэ К. История искусства / Пер. с франц. Н. Ю. Лебедевой. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 192 с. – (Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»).
- Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: В. Шевчук, 2008. – 364 с.
- Всеобщая история искусств / Под общ. ред. А. Д. Чегодаева: В 6 т. – М.: Искусство, 1956–1965.
- Герман М. Ю. Импрессионизм: Основоположники и последователи. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 516 с. – (Новая история искусства).
- Герман М. Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX в. – 2-е изд., испр. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 476 с. – (Новая история искусства).
- Гомбрих Э. История искусства / Пер. с англ.: В. Крючкова, М. Майская. – М.: АСТ, 1998. – 688 с.
- Грабарь И. Э. История русского искусства [Электронный ресурс]: 5 томов: 2130 иллюстраций / ИДДК. – Мультимедийное информационное электронное издание. – Версия 2.0. – М.: Бизнессофт: ИДДК, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека. Искусство).
- Даниэль С. М. Европейский классицизм: [Эпоха Пуссена. Эпоха Давида]. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 300 с. – (Новая история искусства).
- Даниэль С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. – [2-е изд.]. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 330 с. – (Новая история искусства).
- Дворжак М. История искусства как история духа / [Пер. с нем. А. А. Сидорова и др. под общ. ред. А. К. Лепорка]. – СПб.: Акад. проект, 2001. – 331 с. – (Мир искусств).
- Деготь Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 223 с. – (История русского искусства; Кн. 3).
- Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2008. – 623 с. – (История искусств).
- Древний Египет. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. В. В. Солкин. – М.: АРТ-Родник, 2008. – 480 с.

- Зедльмайр Х. Искусство и истина: О теории и методе истории искусства / Пер. с нем. С. С. Ванеяна; Гос. ин-т искусствознания и др. – М.: Искусствознание, 1999. – 366 с. – (Библиотека журнала «Искусствознание»).
- Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 435 с. – (Основы наук).
- Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. – 473 с. – (Основы наук).
- История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник для студентов высших учебных заведений / [И. В. Бозунова-Пестрякова, Н. Д. Флиттнер, В. Б. Блэк и др.]; под ред. М. В. Доброклонского и А. П. Чубовой; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [Изд. 5-е, перераб.]. – М.: Сварог и К, 2008. – 372 с.
- История искусства зарубежных стран 17–18 веков: Учебник для студентов высших учебных заведений / [А. Г. Федоров и др.]; под ред. В. И. Раздольской; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [Изд. 3-е, перераб.]. – М.: В. Шевчук, 2009. – 498 с.
- История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение: Учебник для вузов искусства и культуры / [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гушин и др.]; под ред. Ц. Г. Нессельштраус; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Сварог и К, 2003. – 379 с.
- Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы / Пер с англ. М. Куренной, И. Кытмановой, А. Толстовой – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 480 с. – (Художник и знаток).
- Колпакова Г. С. Искусство Византии: Поздний период. 1204–1453 гг. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 316 с. – (Новая история искусства).
- Колпакова Г. С. Искусство Византии: Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 524 с. – (Новая история искусства).
- Колпакова Г. С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 597 с. – (Новая история искусства).
- Лифшиц Л. И. Русское искусство X–XVII веков. – М.: Трилистник, 2000. – 183 с. – (История русского искусства; Кн. 1).
- Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010. – 672 с.
- Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. – СПб.: Азбука, 2000. – 382 с. – (Новая история искусства).
- Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Ст. по истории искусства / [Пер. с англ. В. В. Симонова]. – СПб.: Акад. проект, 1999. – 393 с. – (Мир искусств).
- Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 460 с. – (Новая история искусства).

- Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта: Среднее царство. Новое царство. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 656 с. – (Новая история искусства).
- Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: Классицизм. Романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – [2-е изд., испр.] – 365 с. – (Новая история искусства).
- Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. – 750 с.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 381 с.
- Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2001. – 301 с.
- Сарабьянов Д. В. Россия и Запад: Историко-художественные связи XVIII – XXI в. – М.: Искусство – XXI век, 2003. – 296 с.
- Семенов В. А. Первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 588 с. – (Новая история искусства).
- Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV вв. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 499 с. – (Новая история искусства).
- Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 636 с. – (Новая история искусства).
- Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 636 с. – (Новая история искусства).
- Флиттнер Н. Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. – СПб.: Искусство России: Изд-во имени Н. И. Новикова, 2008. – 357 с.
- Ходж С. Искусство Древнего Египта / Пер. с англ. – М.: АРТ-РОДНИК, 2010. – 128 с. – (Искусство в деталях).
- Шестаков В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней: Учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ; Рос. ин-т культуры. – М.: URSS: ЛКИ, 2008. – 304 с.
- Якимович А. К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического авангарда / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – М.: Искусство, 2003. – 490 с.
- Якимович А. К. Новое время: Искусство и культура XVII–XVIII вв. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 436 с. – (Новая история искусства).
- Яковлева Н. А. Реализм в русской живописи: история жанровой системы. – М.: Белый город, 2007. – 584 с.
- Яковлева Н. А. Русская историческая живопись. – М.: Белый город, 2005. – 656 с. – (Энциклопедия мирового искусства).

Раздел II. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Место декоративно-прикладного искусства в художественной культуре

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда. Специфика декоративно-прикладного искусства. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией предметов. Выражение характера природного материала и раскрытие его эстетического потенциала как определяющее свойство произведений декоративно-прикладного искусства. Традиции обработки материалов в художественном ремесле. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов. Приемы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.

Стиль в декоративно-прикладном искусстве. Синтез искусств, различные типы художественных комплексов. Искусство оформления интерьера, характер связей декоративно-прикладного искусства с архитектурой, живописью, скульптурой.

Зарубежное декоративно-прикладное искусство

1. Декоративно-прикладное искусство первобытного общества и Древнего Египта

Сложение предметных комплексов, определяющих структуру художественных ремесел (одежда, орудия труда, бытовая утварь, оружие, ритуально-магические и празднично-обрядовые предметы, архитектурно-декоративные формы). Роль геометрического орнамента (на примере неолитической керамики).

Декоративное начало в искусстве Древнего Египта, отсутствие четкой границы раздела между «высоким» и прикладным искусством. Памятники египетского декоративно-прикладного искусства как наиболее совершенное воплощение мировоззрения древних египтян (религиозных, астрологических, математических представлений и художественных предпочтений).

Освоение эстетики природных и искусственных материалов: металла, камня, дерева, стекла. Основные художественные ремесла, материалы и техники, характерные особенности форм и росписей изделий. Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

2. Декоративно-прикладное искусство античности.

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции.

Прикладное искусство эгейского периода: крито-мекенская керамика - стили «камарес» и «дворцовый».

Декоративное искусство гомеровского периода: «геометрический» стиль, образ человека в керамических росписях. Дипилонские вазы: связь их декора с функцией и формой.

Декоративно-прикладное искусство материковой Греции периода архаики: приемы формообразования и декорирования изделий из керамики; «ориентализирующий» («ковровый») стиль в керамике Коринфа и Афин. Архаическая бронза.

Прикладное искусство Древней Греции периода классики. Основные ремесла: глиптика, ювелирное дело, керамика (вазопись), ткачество.

Декоративное искусство Древней Греции эллинистического периода. Коропластика (танагрские статуэтки). Влияние греческой культуры на территориях эллинистических государств.

Декоративно-прикладное искусство этрусков и Древнего Рима.

Самобытный характер искусства этрусков. Тесная связь этрусского искусства с культом. Керамика «буккери-неро». Черно- и краснофигурные вазы местного производства. Бронзовые и серебряные зеркала и коробочки с гравировкой. Ювелирные изделия.

Социальная структура и политика древнеримского государства. Мифология и эстетические представления древних римлян. Отражение особенностей древнеримского социума и идеологии в искусстве.

Декоративно-прикладное искусство Римской империи: возвеличивание императорской власти, масштабные композиции, мужественные и пышные формы, дорогостоящие материалы, богатый декор.

Основные художественные ремесла: стеклоделие, ювелирное дело, медальерное и камнерезное искусство, парадное вооружение, ткани и изделия из кожи.

3. Декоративно-прикладное искусство средневековой Европы

Историко-культурные особенности европейского Средневековья. Христианство и его роль в средневековой культуре.

Организация цехового ремесленного производства в городах. Развитие структуры художественных ремесел, совершенствование их технологии, расширение производства. Формирование рынка художественных изделий.

Соединение античной и «варварской» художественных традиций в декоративно-прикладном искусстве раннего Средневековья. Региональные особенности.

Кельтское ювелирное искусство. Византийские эмали. Испано-мавританская керамика. Церковная утварь и шитье. Западноевропейские шпалеры. Резьба по слоновой кости и дереву. Готическая мебель. Готическое ювелирное искусство. Материалы, техники, декоративные мотивы, художественные особенности изделий.

4. Декоративно-прикладное искусство стран средневекового Востока (Китай, Япония, Иран)

Особенности декоративно-прикладного искусства Китая. Изобретение фарфора. Эмали и лаки. Инкрустация перламутром. Резьба по нефриту. Шелковые ткани и вышивка. Бронза.

Особенности декоративно-прикладного искусства Японии. Его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер, как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его природные выразительные качества. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцкэ. Веера.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Единство принципов декоративной орнаментики. Люстровая керамика, керамика «минаи». Изделия из металла с гравированным узором и инкрустацией. «Персидские ковры». Расписные шелковые ткани.

5. Европейское декоративно-прикладное искусство эпохи Ренессанса

Место декоративного искусства в культуре европейских стран эпохи Возрождения. Античное наследие в декоративно-прикладном искусстве Ренессанса. Рост количества и видов изделий светского назначения.

Сочетание уникальности и серийности в производстве изделий декоративно-прикладного искусства. Появление массового производства высокохудожественных изделий. Лука делла Робиа и его мастерская. Универсализм мастеров Ренессанса. Ювелирное творчество Бенvenuto Челлини.

Рост специализации в производстве художественных изделий прикладного характера. Важнейшие европейские центры декоративно-прикладного искусства. Итальянская майолика. Венецианское стекло. Лиможские эмали. Нюрнбергское серебро. Брюссельские шпалеры. Итальянская мебель.

Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения в российских музейных собраниях.

6. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство XVII–XVIII вв.

Стили и стилевые направления в европейском искусстве XVII–XVIII веков: барокко, шинуазри, рококо, классицизм. Художественный стиль в декоративно-прикладном искусстве. Мода, ее воздействие на смену вкусов, изменение предметной среды. Появление новых типов предметов, обновление эстетических представлений в декоративно-прикладном искусстве. Тенденции синтеза искусств. Роль архитектуры, монументального искусства, графики и иллюстрированных изданий в развитии прикладного искусства.

Декоративные тенденции барочной культуры и классицизма в оформлении жизненного пространства (экстерьеры и интерьеры зданий, сады и парки, городские пространства, празднества). Возникновение проектной деятельности в области материальной культуры и декоративно-прикладного искусства.

Археологические находки в Помпеях и их влияние на прикладное искусство неоклассицизма второй половины XVIII – начала XIX вв.

Фаянс Дельфты и Руана. Открытие рецепта изготовления фарфора; важнейшие центры его производства: Мейсен, Вена, Севр, Берлин. Мебель Франции, Германии, Англии. Испанское стекло. Французские гобелены. Английская керамика. Брюссельские кружева. Часы и осветительные приборы. Ювелирные изделия.

7. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство на рубеже XIX–XX вв.

Стилистические направления в западноевропейском искусстве на рубеже XIX–XX в., их особенности.

У. Моррис и «Движение искусств и ремесел» («Arts and Crafts») как реакция на промышленную революцию.

Модерн – последний «большой стиль» в искусстве. Тенденции нового стиля в Европе: ар нуво (Франция), югендштиль (Германия), сецессион (Австрия), либерти (Италия). Влияние японского искусства. Основные орнаментально-декоративные и изобразительные формы декоративного искусства модерна. Линейная природа орнамента модерна.

Особенности формообразования в декоративно-прикладном искусстве модерна. Эксперименты с декоративными материалами, стремление к лаконизму формы и к выявлению эстетических свойств материала. Технические достижения в обработке материалов, машинное производство. Модерн в производстве стекла, фарфора, серебра, украшений, тканей. Сглаживание разрыва между уникальным и массовым, распространение модерна в бытовой культуре.

Выдающиеся художники эпохи: Э. Галле, Л.-К. Тиффани, П.-К. Фаберже, Л.-Ф. Картье, Ван де Вельде, А.-М. Муха и др.

8. Зарубежное декоративно-прикладное искусство XX в.

Особенности развития декоративно-прикладного искусства в XX в. Новое содержание предметной культуры. Воздействие конструктивизма и функционализма.

«Баухауз» («Bauhaus, Hochschule f?r Bau und Gestaltung») – Высшая школа строительства и художественного конструирования). Принцип равенства между прикладными и изящными искусствами.

Универсальные жизнестроительные теории и их роль в развитии предметной культуры. Подготовка художников для промышленности.

Зарождение дизайна. Первые опыты художественного конструирования интерьера, мебели, бытовых вещей.

Особенности стилей: «хай-тек», «стайлинг», «интерстиль».

Художники, работающие в традиционных видах декоративно-прикладного искусства: гобелены Ж. Люрса, керамика П. Пикассо, витражи М. Шагала. Модный костюм П. Пуаре, Г. Шанель, К. Диора, И.-С. Лорана, Дж. Армани и др. Предметный дизайн Мис ван Роэ и др.

Русское декоративно-прикладное искусство

1. Декоративно-прикладное искусство России XIII–XIX вв.

Отражение процесса развития национальных форм культуры в истории декоративно-прикладного искусства. Традиционная культура, крестьянские ремесла и промыслы. Понятие «Народное искусство».

Типы художественных производств. Исторические разновидности художественного ремесла. Художественная промышленность. Профессиональное декоративно-прикладное искусство; проблема авторства. Русские традиционные ремесла: металлообработка (ковка, литье, чеканка, филигрань, зернь), ткачество, золотное шитье, вышивка, резьба по дереву, резьба по кости, гончарное дело и изготовление изразцов.

Русские художественные промыслы: жостовские подносы, федоскинские и палехские миниатюры, ростовская финифть, усольская эмаль, вологодское кружево, холмогорская резная кость, дымковская глиняная игрушка, мезенская и хохломская росписи по дереву, богородская резная игрушка и др.

Художественные производства: гжельская и скопинская керамика, каслинское литье, павловопосадская набойка, ивановский ситец, тульские самовары, гусевское стекло.

Фарфор, техники изготовления и декорирования. Императорский фарфоровый завод. Гарднеровский фарфор. «Кузнецовский» фарфор и фаянс как явление модерна.

2. Декоративно-прикладное искусство XX века.

Развитие декоративно-прикладного искусства в 1920-е годы. «Агитационное» искусство как главная тенденция революционных лет. Творчество С. Чехонина и художников Государственного фарфорового завода.

Авангард в предметной культуре. Экспериментальный характер предметного творчества авангарда. Проекты в области предметного творчества: супрематический фарфор (К. Малевич, Н. Суетин, И. Чашник), моделирование одежды и оформление тканей (Н. Ламанова, А. Экстер, В. Мухина, В. Степанова, Л. Попова).

Возрождение художественного стеклоделия, создание завода художественного стекла, деятельность В. Мухиной и Б. Успенского. Пропаганда «народного искусства». Восстановление художественных промыслов.

Журнал «Декоративное искусство СССР». Стилистика «выставочных» изделий.

Массовая продукция и авторские произведения. Тенденции формообразования в авторском стекле, керамике, фарфоре, ювелирном искусстве, текстиле 1970-1990-х годов. Станковизм в декоративно-прикладном искусстве.

Концептуальные направления в современном декоративно-прикладном искусстве. Современные мастера декоративно-прикладного искусства.

Рекомендуемая литература:

Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю / Пер. с англ. – М.: Радуга, 2000. – 128 с.

Богуславская И. Я. Народное искусство. – СПб.: PalaceEditions, 2007. – 132 с.

Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: PalaceEditions, 2009. – 144 с.

Декоративно-прикладное искусство от поздней античности до поздней готики: Каталог выставки / [Сост. У. Д. Уиксон и др.; науч. ред. Н. Ю. Бирюкова и др.; вступ. ст. Ф. де Монтебелло и др.]. – СПб.: Гос. Эрмитаж, 1990. – 171 с.

Западноевропейское прикладное искусство XVI–XVIII веков в собрании Эрмитажа: Альбом-каталог. – СПб.: Гос. Эрмитаж, Славия, 1996. – 144 с.

Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. – М.: Искусство, 1977. – 232 с.

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010. – 672 с.

Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982. – 578 с.

Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. – М.: Галарт, 2001. – 344 с.

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV–XV веков. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 504 с.

Советское декоративное искусство, 1945–1975. Очерки истории / Под ред. В. П. Толстого. – М.: Искусство, 1989. – 255 с.

Уткин П. И., Королева Н. С. Народные художественные промыслы. – М.: Высшая школа, 1992. – 158 с.

Фар-Беккер Г. Искусство модерна. – Köln: KONEMANN, 2000. – 426 с.

Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2009. – 239 с.

Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво / Пер. с англ. – М.: Радуга, 2008. – 118 с.

Справочная литература:

Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Д. Гейдова, Я. Дурдик, Л. Кибалова и др.; пер. Б. Б. Михайлова. – 6-е изд. – Прага: Артия, 1988. – 496 с.

Интерьер. Иллюстрированный художественный словарь / Т. В. Горбунова и др. – СПб.: Литера, 2002. – 238 с.

Пластические искусства. Краткий терминологический словарь / [В. Г. Арсланов и др.; под общ. ред. А. М. Кантора]. – М.: ПАССИМ, 1994. – 154 с.

Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь: А–Я / Н. А. Виноградова и др. – М.: Эллис Лак, 1997. – 359 с.

Раздел III. АРХИТЕКТУРА

Основы архитектуры

Архитектура как искусство создания пространственных структур. Форма, функция и образ в архитектуре. Традиционная и национальная архитектура. Типы строительных конструкций. Выразительные средства архитектурной композиции. Тектоника. Объёмно-планировочные решения. Специальные термины архитектуры. Синтез искусств в архитектурном ансамбле. Градостроительство: формирование городской структуры в условиях интенсивной социальной, торговой и промышленной деятельности. Идеальный город как архитектурно-художественная программа. Методы анализа и интерпретации памятников архитектуры.

Теоретики архитектуры и архитектурная историография.

Зарубежная архитектура

1. Архитектура Древнего мира

Памятники эпохи зарождения зодчества.

Выдающиеся сооружения Древнего мира. Архитектура храмовых комплексов, градостроительные ансамбли, жилая архитектура. Конструктивные приёмы, объёмно-пространственные и планировочные решения.

Архитектура Древнего Египта: додинастического периода, Раннего, Среднего и Нового царств и эллинистического периода. Архитектура стран Передней, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Архитектура Эгейского мира. Древнейшая строительная техника. Храмы мегаронного типа. Архитектура Крито-Микенской цивилизации.

Античная архитектура. Эволюция стоечно-балочной конструкции. Ордерная система. Классические архитектурные формы: от масс к деталям. Постройки дорического ордера: дорические храмы Великой Греции и

метрополии. Постройки ионического ордера. Мраморные ионические диптеры. Общественные сооружения и ансамбли. Греческая архитектура классической эпохи. Акрополь. Древнегреческий город. Архитектура жилищ. Структура и композиция греческого театра. Греческая архитектура эпохи эллинизма. Архитектура греческих колоний.

Этрусские храмы. Инженерно-строительное дело.

Римское градостроительство. Архитектура Римской республики. Архитектура Римской империи. Архитектура времени Августа. Архитектура времени Флавиев. Архитектура II века. Храмы. Триумфальные арки. Виллы. Форумы. Театры. Термы. Жилища. Мосты. Архитектура приморских городов.

Значения трактата Витрувия «Десять книг об архитектуре» для архитектурной теории и практики.

2. Архитектура Византии и Западной Европы в Средние века

Объёмно-пространственные решения и конструктивные приемы в архитектуре Византии и Западной Европы Средних веков. Проблема канона в архитектуре Византии. Центрические и базиликальные храмы и античные реминисценции в ранней архитектуре Византии.

От романики к готике: эволюция атектоничных образов пространства. Альбом Виллара де Оннекура. Анализ готической архитектуры в трудах О.Шуази. Конструктивные приёмы готической архитектуры. Объёмно-пространственные элементы готического храма. Особенности готической архитектурной системы. Романская архитектура Франции. Шедевры французской ранней готики. «Пламенеющая» готика. Романская и готическая архитектура Германии, Англии, Италии. Гражданское и оборонное зодчество. Принципы организации труда готических мастеров. Монументально-декоративное убранство готического храма. Искусство витража.

3. Архитектура эпохи Возрождения

Памятники архитектуры позднего средневековья и проторенессанса. Гражданские постройки разных типов. Культовые здания и сооружения (соборы, баптистерии, кампанилы); использование в их композиции форм и приемов, восходящих к античности, – центрических планов, куполов, аркад. «Инкрустационный стиль» в архитектуре Тосканы. История проектирования и строительства собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

Дворцы раннего Возрождения во Флоренции; их планировка, материалы и конструкции. Памятники архитектуры раннего Возрождения вне Флоренции. Л. Б. Альберти, Дж. Б. да Виньола, А. Палладио как архитекторы и теоретики архитектуры. Разработка правил построения и применения ордеров в архитектуре. Леонардо да Винчи и его работы в области архитектуры и инженерного искусства. Проект и история

перестройки собора св. Петра в Риме. Искусства архитектурного ансамбля эпохи Возрождения. Ансамбль Капитолия в Риме. Проблема маньеризма применительно к архитектуре.

Городское строительство периода Возрождения в Германии.

Стиль «платереско» и «греко-римское» направление в архитектуре Испании XV и XVI вв. Стиль «мануэлино».

Архитектура замков долины Луары как явление переходное от средневековья к Возрождению. Начало формирования дворцового комплекса Лувра в Париже.

«Стиль Тюдор» в архитектуре Англии.

4. Архитектура Западной Европы XVII–XVIII вв.

Стиль как принцип художественного истолкования пространства. Стиль как художественная категория, отражающая совокупность выразительных средств архитектуры, композиционных закономерностей и форм.

Норма красоты барокко и классицизма и их истоки в архитектуре Италии эпохи позднего Возрождения. Идеино-политические и художественные программы в архитектуре (на примере Версаля).

Классицизм в архитектуре. Две линии английского классицизма. Палладианство.

Барокко в архитектуре. Градостроительные преобразования в Риме эпохи барокко. Сkenографические приёмы барокко. Стиль «чурригереск». Чешское барокко.

Рококо как реакция на классицизм. Эволюция объёмно-пространственных идей в архитектуре «больших стилей». Монументальная живопись эпохи «больших стилей». Садово-парковое искусство эпохи «больших стилей». Неоклассицизм и ампир в архитектуре Западной Европы.

Роль архитектурного образования. Теоретические работы.

5. Зарубежная архитектура XIX века

Романтизм и ретроспективизм: различие и взаимосвязь. Стиль, стилизация, стилизаторство: анализ художественной ситуации. Принцип «умного выбора».

Эклектика и эклектизм. Новые технологии и новые материалы и конструкции. Рационалистические идеи. Архитектурная типология и новые типы сооружений. Общественные здания. Дорожное строительство. Историзм. «Движение искусств и ремёсел». Национально-романтические стили. Поздняя эклектика. Архитектурные теории 1830-х – 1890-х гг.

6. Зарубежная архитектура XX вв.

Неклассическая рациональность и постнеклассическая рациональность в архитектуре. Универсальные методы и индивидуальные стили.

Антиэkleктические тенденции. Модерн и неоклассицизм. Архитектура ар нуво, югендстиль, сецессион (венский модерн), стиль либерти, северный модерн.

Конструктивизм/функционализм как творческий метод и как стиль.

Ар деко. Применение металлических и железобетонных конструкций.

Восстановление городов Западной Европы после Второй мировой войны. Новые технологии и принципы формообразования. «Афинская хартия» Международного конгресса по современной архитектуре (1943). Свобода пластических форм.

Брутализм. «Новое барокко». Минимализм. Архитектура деконструктивизма. Хай-тек в архитектуре и дизайне. Постепенное перерастание хай-тека в [био-тек](#) и [эко-тек](#). Постмодернизм.

Школы зодчества в Италии, Скандинавских странах, Мексике, Бразилии, Японии.

7. Современная зарубежная архитектура

Урбанизм. Методологические и коммуникационные аспекты проектирования городских пространств. Sustainable cities. Ландшафтная архитектура и дизайн среды. Дизайн интерьера.

Архитектура инфраструктуры (архитектура выставочных зданий, торговых зданий, вокзалов). Социология архитектуры. Архитектурный раздел Венецианского биеннале как форум современных основных тенденций. Архитектура и бизнес.

Работы современных архитектурных бюро.

Русская архитектура

Русская архитектура XI – XVIII вв.

Канон византийской культовой архитектуры и его преобразование на территории Руси. Воплощение идеи соборности в русском храме.

Архитектура Древней Руси. Крестово-купольная пространственно-планировочная система. Эволюция стиля храмовой архитектуры домонгольской Руси. Сравнительный анализ Киевского и Новгородского соборов Святой Софии.

Формирование локальных архитектурных школ. Княжеские резиденции (на примере Боголюбова). Варианты единого типа однокупольного храма в различных княжествах. Типы городской застройки (на примере Киева и Новгорода). Уличанские и княжеские храмы.

Иван Калита и Московская Русь. Каменное строительство московского Кремля и Кремлевских соборов. Монастырское строительство.

Раннемосковская архитектура. Формирование русского архитектурного канона. Строительство в Москве как столице Руси при Иване III и Василии III. История перестройки Московского Кремля. Посадские храмы Москвы, Новгорода, Пскова.

Архитектура, монументальная храмовая живопись и иконостас как литургический комплекс.

Крепостное зодчество Московии. Изменение типа крепости. Монастыри-крепости. Строительство и укрепление Москвы.

Типы русских поселений. Отличия русского средневекового города от европейского. Гражданское строительство.

Деревянное зодчество (гражданское и церковное). Конструктивные приёмы и особенности объемно-пространственных решений. Клетские и ярусные церкви. Музеи-заповедники деревянного зодчества.

Конструкции сводов и перекрытий в храмовой архитектуре. Шатровый храм на Руси XVI в., проблема его генезиса в современной науке. Выдающиеся памятники шатрового зодчества. Центрические храмы. Храмы «иже под колоколы». Типы колоколен.

Развитие композиции пятиглавого собора: храмы Смоленска, Вологды, Ростова, Троице-Сергиевой лавры, Москвы. Воплощение канонических идей в монументальном синтезе храмов Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы и Ярославля. Традиционные черты в культовой архитектуре XVIII века.

Проблема «барокко» в традиционной культовой архитектуре XVII–XVIII веков. Архитектура «Строгановского стиля», «Нарышкинское барокко». Русская архитектура накануне петровских преобразований. «Петровское», «аннинское» и «елизаветинское» барокко. Продолжение традиций национальной архитектуры (на примере гражданской или культовой архитектуры).

Основание и строительство Петербурга. Архитектурный класс Академии художеств.

2. Русская архитектура XIX - начала XX вв.

Архитектура Петербурга начала XIX века. Развитие городского ансамбля классицизма. Синтез архитектуры и скульптуры. Дж.Кваренги, А.Воронихин, А.Захаров. Ансамбль Адмиралтейства. К.Росси, В.Стасов. Ранний, строгий и высокий классицизм и ампир. Поздний классицизм.

Архитектура Москвы после пожара 1812 года. Специфика «московского ампира». О.Бове, Д.Жилярди. Жилые дома Москвы. Образцовые проекты. Архитектура ампира в русской провинции. Градостроительные тенденции. Садово-парковое искусство России.

Становление эклектизма и метода «разумного выбора». Неоготика середины XIX века. Развитие общеевропейских неостилей – неоренессанс, необарокко, неорококо, неороманский стиль. Развитие строительной техники и инженерной мысли. Увеличение этажности жилого строительства.

Возникновение и развитие русско-византийского стиля. К.Тон – Храм Христа Спасителя. Изучение архитекторами древнерусского зодчества. «Археологи» и «почвенники» в 1870-1890-е гг.

Появление новых типов зданий (вокзалы, доходные дома, выставочные ансамбли).

Эстетические принципы модерна. Выявление конструктивных основ здания, свободная планировка пространства, контрастное соотношение несущих и несомых частей, введение изобразительных мотивов (фреска, керамическое панно, витраж). Региональные варианты модерна: Москва, Петербург, провинциальные города. Неорусский стиль как вариант модерна.

3. Русская архитектура XX века

Неоклассицизм конца 1900-х-1910-х гг. И.Фомин, В.Щуко, И.Жолтовский, А.Таманян. «Строгий» модерн как предшественник конструктивизма. Конструктивизм/функционализм как творческий метод и как стиль. Концепции Ле Корбюзье. Универсальные методы и индивидуальные стили архитекторов.

Творчество мастеров советской архитектуры. Государственные заказы на памятники. Оформление массовых празднеств. Становление и развитие советской архитектурной школы. Формирование концепции жилищного строительства. Генеральные планы развития Москвы и Петрограда-Ленинграда. Оформление архитектурных ансамблей Московского метрополитена, канала Москва-Волга, павильонов СССР на зарубежных выставках, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 г. Решение вопроса синтеза живописи, скульптуры и архитектуры. Развитие монументальных форм искусства. Архитектура национальных республик СССР. Восстановление городов СССР после Второй мировой войны. Архитектура СССР (1945–1980-е). Новые технологии и принцип формообразования. Применение металлических и железобетонных конструкций в архитектурной практике.

Свобода пластических форм. Хай-тек в современной архитектуре. Урбанизм. Проектирование городских пространств. Ландшафтная архитектура и дизайн среды. Дизайн интерьера.

Архитектура инфраструктуры: выставочные павильоны, торговые центры, вокзалы. Архитектура и бизнес.

Работы современных отечественных архитекторов.

Рекомендуемая литература:

Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве / Пер. В. Н. Зубова: В 2 т. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935.

Блаватский В. Д. Архитектура Древнего Рима. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1938. – 124 с.

Бунин А. В. История градостроительного искусства: В 2 т. – М.: Стройиздат, 1979.

- Витрувий М. П. Десять книг об архитектуре / Пер. Ф. А. Петровского. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. – 331 с.
- Всеобщая история архитектуры. В 12 т. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1948.
- Вуек Я. Мифы и утопии искусства XX века / Пер. с польского М. В. Предтеченского; под ред. В. Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с.
- Габричевский А. Г. Вопросы теории архитектурной композиции / Сб. ст. – М.: Госстройиздат, 1958. – 155 с.
- Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. – 2-е изд. – СПб.: Стройиздат СПб., 1994. – 359 с.
- Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. – М.: Галарт, 1994. – 294 с.
- Гольдштейн А. Ф. Франк Ллойд Райт. – М.: Стройиздат, 1973. – 136 с.
- Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. – СПб.: Лениздат, 1994. – 383 с.
- Гидион Э. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М. В. Леонене, И. Л. Черня; науч. ред. и предисл. архит. Д. Г. Копелянского. – 2- изд., испр. – М.: Стройиздат, 1975. – 567 с.
- Журавлев А. М., Хан-Магомедов С. О. Советская архитектура. – М.: Знание, 1968. – 80 с.
- Иконография архитектуры: Сб. науч. тр. / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; под общ. ред. А. Л. Баталова – М.: ВНИИТАГ, 1990. – 212 с.
- Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. – М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры: Развитие традиций. – М.: Искусство, 1990. – 384 с.
- Ильин М. А. К вопросу о природе архитектурного убранства «московского барокко» // Древнерусское искусство. XVII век. – М.: Наука, 1964. – С. 232–235.
- История архитектуры. Объект, предмет и метод исследования: Сб. науч. тр./ Под общ. ред. А. А. Воронова. – М.: ЦНИИПградостроительства, 1988. – 114 с.
- История русской архитектуры: [Учеб. для вузов по направлению и спец. «Архитектура»] / В. И. Пилявский, Т. А. Славина, А. А. Тиц; под общ. ред. Ю. С. Ушакова, Т. А. Славиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Стройиздат СПб., 1994. – 600 с.
- Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве середины XIX – начала XX вв. / [Ю. П. Волчок, Е. И. Кириченко, М. А. Козловская, Н. А. Смурова; отв. ред. Ю. С. Лебедев]. – М.: Стройиздат, 1977. – 175 с.
- Колпинский Ю. Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970. – 90 с., 160 л. илл. – (Памятники мирового искусства).
- Колпинский Ю. Д., Бритова Н. Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. /Сост. Ю. Д. Колпинский и Н. Н. Бритова. – М.: Искусство, 1982. – 112 с., 180 л. илл. – (Памятники мирового искусства).

- Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 440 с.
- Ле Корбюзье Ш. Э.. Архитектура XX века. – М.: Прогресс, 1970. – 304 с.
- Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: В 2 т. / Под общ. ред. М. Г. Бархина и др. – М.: Искусство, 1975.
- Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней / Пер. с англ. Е. А. Кантор. – М.: Искусство, 1990. – 247 с.
- Михаловский И. Б. Архитектурные формы античности. – 4-е изд. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1949. – 248 с.
- Палладио А. Четыре книги об архитектуре / [Пер. с итал.]. – Факс. изд. – М.: Стройиздат, 1989. – 350 с.
- Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971. – 231 с. – (Очерки истории и теории изобразит. искусств).
- Уиттик А. Европейская архитектура XX века: В 2 т. / Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1960–1964.
- Цирес А. Искусство архитектуры. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР. 1946. – 275 с.
- Шамраева Е. Ю. Колористика московской архитектуры эпохи модерна: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. искусствоведения: спец. 17.00.04 / Моск. гос. художеств.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. – М., 2004. – 32 с.