

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Специальная дисциплина» для направления 50.06.01
«Искусствоведение», профиль «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Программа дисциплины «Специальная дисциплина»

для направления 50.06.01 «Искусствоведение», профиля
17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Авторы программы:

Алябьева Л.А., к.филол.наук, доцент

Фадеева Т.Е., к. искусствovedения, ст. преподаватель

Согласовано: Академический совет аспирантской школы по искусству и дизайну «17»
октября 2017 г. № протокола 1

Москва-2017

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.*

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа разработана в соответствии с программой-минимумом кандидатского экзамена по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Программа кандидатского экзамена по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» направлена на проверку знаний аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук по вопросам знания истории искусства, узловых моментов теории искусства, а также основных методов и рабочих понятий искусствоведческого исследования. Основными объектами профессиональной деятельности аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук являются историко-художественные процессы в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых и иных измерениях, а также их отражение в произведениях искусства, теории и методологии искусствоведения, эстетических концепциях. Программа кандидатского экзамена по специальности 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» нацелена на проверку знаний аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук по вопросам методологических основ и методического инструментария изучаемой отрасли науки, умений анализировать актуальные проблемы и достижения в научной отрасли, их использование в практике, формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

2. Структура кандидатского экзамена

Форма проведения испытания: кандидатский экзамен по специальности **17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»** проходит в виде устного экзамена по билетам.

Продолжительность испытания: аспиранту в начале экзамена предлагается взять билет, после чего ему дается 30 минут на подготовку. Устный ответ членам экзаменационной комиссии длится 10-20 минут.

Структура вступительного экзамена: экзамен состоит из ответа на вопросы экзаменационного билета. Он включает в себя два любых вопроса из нижеперечисленных тем программы и третьего вопроса: «Направление Ваших исследований, теоретическое обоснование темы и плана исследований».

Оценка уровня знаний (баллы): каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

Критерии оценивания

	Баллы
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, продемонстрированы знания искусствоведческой проблематики и терминологии.	8-10
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные замечания в отношении знания искусствоведческой проблематики и терминологии.	6-7
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены существенные фактологические ошибки.	4-5
Ответ на поставленный вопрос не дан.	0-3

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский экзамен в целом.

3. Содержание

Раздел 1. Современный художественный процесс и его отражение в науке об искусстве. Актуальные проблемы современного искусствоведения. Методологические основы и методический инструментарий

Тема 1. Понятие модернизма и постмодернизма в искусстве. Основные понятия постмодернизма

Модернистская парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой половины XX века; во второй половине века она была подвергнута развёрнутой критике. Мировоззренческое основание модернистского искусства. Идеология и характерные черты модернизма. Искусство эпохи модернизма. От модернизма к постмодернизму.

Актуализация искусства постмодернизма непосредственно связана с процессом глобализации, распространением ценностей и приоритетов массовой культуры. Идеологи посткультуры обращаются к новой эстетической терминологии, которой модернистское сознание чуждо. Слова-сигналы: деконструкция, симулякр, ризома, первописьмо, интертекст, концепт, «шизоанализ». Терминологический лексикон теории искусства обогатился такими терминами, как цитатное мышление, интертекст, компиляция, имитация чужого слова и т. д.

Труды Бенямина. Хайдеггер и Деррида как наследники Ницше.

Деконструкция в искусстве. Деконструкция как аналитическая процедура. Термины *studium* и *punctum* Р. Барта. Контент и контекст в искусстве. Понятие «ауры» В. Бенямина и его дальнейшая интерпретация у искусствоведов и философов. Понятие «автор» и его критика. «Смерть автора». «Смерть автора» – эссе 1967 года, одно из самых известных произведений французского философа, литературного критика и теоретика Ролана Барта, ключевое для постструктурализма. Активизация роли зрителя/читателя/реципиента. По Барту, после рождения текста его автор «умирает», а текст начинает жить своей жизнью в сознании каждого отдельного читателя. То есть в рамках триады автор-текст-читатель главенствующая роль отводится читателю, так как именно благодаря ему текст «оживляется».

Тема 2. Акционизм и гражданский активизм. Провокация как художественная стратегия

Понятие акционизма. Художественная акция. История советского и постсоветского арт-акционизма. Группа «Война». Группа «Бомбилы». «Автопробег несогласных» (в апреле 2007 года). «Синий всадник» (О. Басов и И. Думицкая). «Pussy Riot». П. Павленский. «Монстрации» и «окупаи». Когда уличная культура переходит в уличную политику. Акционизм и гражданский активизм – где проходит грань.

Тема 3. Массовое и элитарное искусство (историческая перспектива)

Понятие «элитарного» в противовес «массовому» вводится в оборот в конце XVIII в., хотя само по себе разделение искусства на массовое и элитарное и соответствующая дифференциация публики произошли значительно раньше.

XX век: колоссальный взрыв в росте народонаселения. Большой ряд выдающихся философско-социологических трудов XX столетия, устремленных к осознанию произошедших в мировой истории перемен, сфокусирован на проблеме «человек — масса». «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета (1930), «Духовная ситуация эпохи» К. Ясперса (1931), «Конец нового времени» Р. Гвардини (1950).

«Массовое общество». «Массовая культура». Осмысление этих феноменов философами Франкфуртской школы.

Франкфуртская школа сложилась к концу 1920-х гг. на базе Института социальных исследований при университете во Франк-фурте-на-Майне. Основатели школы и главные теоретики - М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Л. Левенталь, Г. Маркузе, Э. Фромм. Активно сотрудничал с ними В. Беньямин (эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936), утрата «ауры»). Среди наиболее видных представителей второго поколения - Ю. Хабермас.

Типизация индивида, уплощение культуры. Поп-арт и неодадизм.

Совместная работа Адорно и Хоркхаймера «Диалектика Просвещения» (отмечаются характерные черты культуры XX в.: она превращается в рекламу, в товар). Понятие культурной индустрии.

Человек внутри позднего капиталистического общества продается и покупается на рынке, составляет себя из набора видов потребления.

Основные идеи «Диалектики Просвещения» принимаются Г. Маркузе (1898-1979), который предлагает вместе с тем собственный вариант понимания культурно-исторического развития. Его позиция отражена в книгах «Эрос и цивилизация» (1955), «Одномерный человек» (1964), «Эссе об освобождении» (1969) и др. Отчуждение и как способ преодоления его – идея «новой чувственности» (пробуждает эстетическое измерение человеческого существования).

Массовое и элитарное в эпоху постмодернизма.

Просьюмеризм и культура потребления. «Третья волна» Тоффлера. Логика «Do it yourself». *Producership* Аксея Бранса. Партиципация Генри Дженкинса.

Тема 4. Понятие художественного жеста

Одно из значений слова «жест» – «поступок, рассчитанный на внешний эффект». Политика самопрезентации. Жест как элемент знаковой системы.

Екатерина Деготь считает, что «адекватной классификацией по отношению к искусству 90-х было бы деление на образы, пространства и жесты», а не на живопись, скульптуру, графику, перформанс и реди-мейд и т.д.

Поступок как философско-этическое понятие. Поступок по Х. Арндт.

Художественный жест как поступок и как событие.

Тема 5. Сущность искусства. Эссенциализм и антиэссенциализм

Эссенциалисты полагали главной задачей эстетики вскрытие абсолютной сущности искусства, единой природы всех его произведений.

Эссенциализм (от лат. *essentia* «сущность») — теоретическая и философская установка, характеризующаяся приписыванием некоторой сущности неизменного набора качеств и свойств, «концепция, предполагающая, что у вещей есть некая глубинная реальность, истинная природа, которую нельзя узреть напрямую, и что для нас важна именно эта скрытая сущность».

В философии Нового и Новейшего времени эссенциалистская установка подверглась значительной критике.

Антиэссенциализм — направление в эстетике, развивавшееся в пятидесятых и шестидесятых годах XX века в рамках англо-американской аналитической философии. Основное положение антиэссенциализма говорит о невозможности создания удовлетворительной теории искусства. Главный тезис подкрепляется доводами из областей традиционной эстетики, аналитической философии и художественного авангарда.

Работы, заложившие основы антиэссенциализма — это статья Поля Зиффа «Задача определения произведения искусства» и антология В. Элтона «Эстетика и язык». Моррис Вейц — «Роль теории в эстетике». Вильям Кенник — «Основывается ли традиционная эстетика на ошибке?»

Институционализм. Институциональная теория искусства возникла в конце шестидесятых и начале семидесятых годов в США. Главным теоретиком считается Джордж Дики, профессор Иллинойского университета, который в 1969 году изложил принципы данной теории в статье «Определяя искусство». Институционализм отходит как от эссенциалистского, так и от антиэссенциалистского, утверждая, что отличительные черты искусства следует искать не в нем самом, но в том контексте, в котором оно появляется и функционирует. Этот контекст — система различных художественных институтов. Поэтому произведением искусства является то, что помещается в данную систему и за такое произведение признается.

Тема 6. Методология и (избранные) методы искусствоведческого анализа

Понятие научного метода.

Избранные методы искусствоведческих исследований. Ключевыми методами искусствоведческой работы можно назвать историческое исследование искусства и формальный анализ. Они значительно различаются между собой, так как изучают совершенно разные стороны истории искусства и ее памятников. Взаимодействие двух этих методов создают элементарную методологическую базу исследования.

Предметом исторического исследования может быть любое событие и любой аспект истории искусства. Этот подход важен при изучении духовных и художественных тенденций, персоналий, теории искусства, образования и организации профессиональной деятельности художников, истории изобразительных техник и технологий получения

материалов, явлений из области зрительской практики и научного исследования. Отдельное произведение с исторических позиций рассматривается, главным образом, через контекст.

Формальный анализ является принципиальным для искусствоведения методом, направленным на изучение аспекта формы в отдельных произведениях и стилистических явлениях истории искусства (стилях, направлениях, тенденциях, индивидуальных манерах).

Семиотический метод исследования появляется в искусствоведении как результат переноса готового подхода, детально разработанного в семиотике. Специфика этого метода заключается в том, что он трактует изобразительное искусство и архитектуру как сферу коммуникации.

Социологический метод рождается в искусствоведении в 1920-е годы как перенос готовой методологической концепции, выработанной собственно социологией, на все те явления, за изучение которых отвечает наша наука. Социологический метод интерпретирует творчество, произведения, художественную жизнь как явления социально-экономической реальности. Художник рассматривается, в основном, как участник социальной жизни.

Современные теории и подходы к искусствоведческим исследованиям. Гендерная теория, феминизм, фрейдизм, неомарксизм.

Тема 7. Состояние постмедиальности в искусстве вт.пол. 20 - 21 вв.

Понятие «медиум» и изменение его значений.

Краусс Р. «Путешествие по Северному морю». Искусство в эпоху постмедиальности».

Полемика с К. Гринбергом. Л. Манович.

Все виды искусства и технологий утратили свои постоянные характеристики и свободно обмениваются необходимыми чертами с другими медиумами.

Несмотря на стирание границ между определенными медиа и объединение их в единое целое, медиум не исчезает, но перерождается в новые формы.

Тема 8. Феминизм и гендерная теория

История феминизма. Три волны феминизма. Множество разных феминизмов: либеральный, марксистский, радикальный и т.д.

Арт-феминизм (или феминистское искусство, англ. feminist art) — искусство, созданное сознательно в контексте феминистской теории искусства. Как движение арт-феминизм возник в конце 1960-х — начале 1970-х. В 1971 искусствовед Линда Нохлин (Linda Nochlin) опубликовала в «Арт Ньюз» и в каталоге к выставке «25 современных художниц» новаторское эссе Почему нет великих художников-женщин? («Why Have There Been No Great Women Artists?»), в котором исследовала социальные и экономические факторы, которые помешали талантливым женщинам достичь того же статуса, что и их коллеги-мужчины.

Язык истории искусства с его гендерными терминами, критика центрального места обнаженной женской натуры в западном каноне. К. Дункан «Мужской диктат в авангардистской живописи начала XX века».

Произведения феминистского искусства.

Дж. Батлер. «Гендерная тревога: феминизм и ниспровержение идентичности». Пол и гендер. Гендерная идентичность. Поведение мужчины и женщины как политически

обусловленный конструкт. Канон гендерных отношений. Квир-теория. Труды М. Фуко о природе власти.

Тема 9. Неомарксизм и фрейдизм

Понятие неомарксизма. Неомарксизм противопоставляет себя, с одной стороны, марксизму классическому, связанному с именами Маркса и Энгельса, а с другой стороны – советскому марксизму, который превратился в марксизм-ленинизм – официальную доктрину Советского Союза.

Тексты раннего Маркса. «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Человек и его освобождение. Неомарксизм как флаг для многих национально-освободительных движений. Постколониализм, деколониализм.

«Общество спектакля» Ги Дебора. Понятие «отчуждения».

Перри Андерсон – «Размышления о западном марксизме». Пол Готфрид – «Странная смерть марксизма». Славой Жижек – «Размышления в красном цвете». Перри Андерсон – «Истоки постмодерна».

Основные положения учения З. Фрейда. Огромное влияние современной социальной среды на человека. Принцип удовольствия и принцип реальности. Фрейдизм и сюрреализм. Расширение сферы искусства через привлечение бессознательного. Скрытая динамика психического — процессы сопротивления, вытеснения, переноса, которые приводят к неконтролируемому со стороны сознания изменению идентичности психического субъекта. Дальнейшее развитие идей фрейдизма. Лакан и др.

Тема 10. Перспективы развития искусства в XXI в.

Понятие «форсайт-анализа» (форсайт-исследования). Что такое форсайт? Прогнозирование, научная фантастика и планирование. Выделение основных трендов художественного процесса.

Концепции «mixed reality» (смешанной реальности). Перспективы развития VR (виртуальной реальности) как медиума. Кейс: *Augmented reality kit* (ARKit). Проектирование человека-машинных интерфейсов. Геймификация.

Перспективы развития science art.

Экологическое мышление, экологический дизайн. Экология и искусство.

Раздел 2. История искусства

Тема 1. Искусство античности

Первые греческие поселения на Балканском полуострове и прилежащих островах. Возникновение греческих полисов, полисная демократия.

Периодизация греческого искусства: гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.), период архаики (VII – VI вв. до н.э.), ранняя классика (490 - 450 гг. до н.э.), высокая классика (450 - 410 гг. до н.э.), поздняя классика (конец V – IV вв. до н.э.), эллинизм (конец IV – I вв. до н.э.).

Наследие эгейской и крито-микенской цивилизаций. Мифологическое образное миропонимание. Формирование типа греческого храма, его религиозно-общественное назначение. Основные этапы эволюции храмовой архитектуры: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер. Понятие ордерной архитектуры, разновидностей ордера. Структура храма, конструктивное и образное значение его композиции. Соотношение архитектуры и ландшафта.

Образ человека в греческой пластике. Роль скульптуры в архитектурном ансамбле. Материалы скульптуры и способы их обработки. Сложение системы пропорционального построения человеческой фигуры и расположения фигуры в пространстве. Канон Поликлета.

Греческое искусство как эталон для художников Ренессанса и классицистов XVII века.

Наследие этрусков. Специфика религии и культуры Древнего Рима. Периодизация: искусство в доримской Италии (3 тыс. до н.э. – 3 век до н.э.), период республики (3-1 вв. до н.э.), период империи (конец 1 в до н.э. – 5 в. н.э.).

Градостроение в Древнем Риме. Периптер, псевдопериптер, ротонда – основные типы римского храмов, заимствованные у греков. Форум – новый тип центральной площади Рима, центр деловой, политической и торговой жизни. Инженерно-технические сооружения: акведуки, мосты, дороги. Конструктивно-художественные особенности римской архитектуры, бетон. Базиликальные и купольные сооружения. Пантеон – впервые образный акцент был перенесен с внешнего вида на внутреннее пространство храма. Триумфальная арка. Типы жилой архитектуры. Структура городского особняка и его внутренняя отделка. Римская монументальная живопись – росписи и мозаика. Помпеянские фрески: первый «инкрустационный» стиль (2-1 вв. до н.э.); второй «архитектурный» стиль (2-1 вв. до н.э.); третий стиль (к. 1 в до н.э. – нач. 1 в. н.э.); четвертый стиль (вт. пол. 1 в. н.э.). Исторический рельеф как типично римский жанр.

Особое значение скульптурного портрета в культуре Древнего Рима. Идеализация портретного образа в эпоху империи. Фаюмский портрет.

Тема 2. Искусство Средневековья

Искусство Византии: ранневизантийское искусство (4–7 вв.); период иконоборчества (8 в.); македонская династия (9—сер. 11 вв.); династия комнинов (сер. 11–12 вв.), династия палеологов (13–15 вв., до завоевания Константинополя турками в 1453 г.). Типы центральных культовых сооружений, взаимосвязь интерьера и внешнего объема здания. Сложение купольной базилики. Возникновение крестово-купольного храма. Символическое и художественное осмысление пространственных зон. Роль света в интерьере. Мозаика и фреска в монументальной живописи Византии. Роль мозаики, наиболее полно отвечающей религиозно-философским и эстетическим идеалам христианства. Сложение христианской иконографии и системы расположения изображений в храме.

Возникновение и развитие христианства в Римской империи. Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Превращение римских базилик в христианские храмы.

Раннесредневековое искусство. Полихромный стиль. Абстрактный звериный орнамент. Неоднозначность понятий «каролингский ренессанс» и «оттоновский ренессанс».

Религиозно-мистический характер мировосприятия средневекового человека.

Лидирующая роль архитектуры в средневековом искусстве. Синтетическое единство архитектуры, скульптуры и живописи.

Романское искусство. Пространственно-планировочные особенности романской базилики, «связанная система». Школы романской архитектуры, национальное своеобразие романской архитектуры Франции, Германии, Италии. Монументальные росписи романских храмов. Фресковое и скульптурное убранство храма. Особенности пластической моделировки формы и пропорционирование в скульптуре Германии, Франции. Роль материала и цвета в скульптуре. Жилые постройки. Романская крепость, замок феодала.

Готическое искусство. Готический собор - центр духовной, общественной и культурной жизни средневекового города. Конструктивная «каркасная» система готического собора, ее образное, художественное осмысление. Готическая архитектура Франции, Англии, Германии, Италии национальные особенности. Исчезновение плоскости стены, вытеснение фрески витражом. Развитие книжной миниатюры. Понятие «интернациональная готика».

Тема 3. Искусство эпохи Возрождения. Культурологические основы искусства Возрождения: гуманизм, обращение к античному наследию

Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Вера в творческие возможности и силу человеческого разума. Светский характер культуры. Смена мифологического сознания научным. Ведущая роль Италии в создании новой культуры.

Антропоцентризм архитектуры эпохи ренессанса. Возрождение античной ордерной системы и особенности ее интерпретации. Центральные-купольные сооружения как наиболее яркое и полное воплощение мировоззренческих основ времени. Ренессансное палаццо: структура, приемы оформления фасада, образные характеристики. Сложение типа загородной виллы. Разработка основ "научной" линейной перспективы в живописи, ее философско-мировоззренческий смысл. Новое понимание религиозной темы и разработка светской тематики. Первенствующее значение живописи в системе изобразительных искусств. Появление жанрового разнообразия в живописи. Пристальное изучение художниками анатомии. Эстетический идеал эпохи - героизированный образ человека. Рождение станковой пластики. Разработка художественных принципов круглой скульптуры. Проблема размещения скульптуры в городском пространстве.

Искусство Высокого Возрождения как эталон возвышенной гармонии. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонаротти. Венецианское Возрождение. Искусство Тициана.

Сложение принципов нового искусства в странах северной Европы на основе тенденций натуроподобного изображения в искусстве поздней готики, влияние итальянского Возрождения. Ведущая роль станковой живописи.

Живописная реформа Яна ван Эйка, его роль в становлении нидерландской школы живописи. Символизм художественного мышления при эмпирическом характере освоения действительности. Возникновение масляной живописи, особенности техники.

Расцвет жанровой живописи. Использование языка и образов народного искусства. Творчество Питера Брейгеля Старшего.

Роль гравюры в распространении идей немецкого Возрождения. Образ человека нового времени и поиски математической модели идеального человеческого тела в искусстве Альбрехта Дюрера. Творчество Дюрера, Грюневальда, Г. Гольбейна – младшего.

Тема 4. Искусство эпохи барокко

17 век – период окончательного формирования национальных государств и возникновения абсолютизма. Сложение ярко выраженных национальных школ в искусстве, их специфика и взаимоотношения. Усиление роли католической церкви в жизни Европы.

Формирование стиля барокко. Масштабные архитектурные ансамбли, работы Л. Бернини. Ф. Борромини, его основные сооружения. Роль монументально-декоративной пластики и живописи в архитектуре барокко, синтез искусств. Академия в Болонии – первая академия художеств, творчество и педагогическая деятельность братьев Карраччи.

Творчество М.Караваджо, своеобразие его живописного стиля. Ведущая роль Рима в формировании и распространении искусства барокко. Театральность, репрезентативность искусства барокко. Строгая ясность композиции.

Испанское барокко. Социальное и национальное в искусстве испанских художников, влияние Караваджо. Творчество Диего Веласкеса.

Тема 5. Искусство классицизма

Французский абсолютизм. Влияние итальянского барокко на придворно-аристократическое искусство Франции. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля, его театрально-зрелищный характер, создание "совершенных" форм природы в соответствии с законами разума. Луврский дворец.

Рене Декарт и философия рационализма. Разработка строго организованной, математически выверенной композиции в живописи Никола Пуссена: четкое деление пространства на планы, преобладание линейно-пластического начала над колористическим. Утверждение воспитательного значения искусства, выражение глубоких морально-этических проблем. Пуссен и театр классицизма, теория модусов. «Героический» пейзаж в творчестве Пуссена. «Лирический» пейзаж Клода Лоррена. Искусство Никола Пуссена как эталон французской живописи.

Тема 6. Художественно-эстетические принципы и направления искусства XVIII века

Философия Просвещения. Деятельность энциклопедистов. Сентиментализм в литературе и драматургии. Мода на чувствительность. Морализаторство в искусстве. Своеобразие композиций Ватто, их декоративность и условность, романтическая мечтательность и развитие пасторальных сюжетов. Отражение жизни и этических идеалов третьего сословия в произведениях Шардена. Промышленный переворот в Англии 18 века, новые технологии и материалы и расцвет национальной школы живописи. Острая выразительность типов и характеров в произведениях Хогарта. Парадный и камерный портреты Рейнольдса. Реалистическая трактовка образа природы в пейзажах Гейнсборо.

Стиль рококо и русская живопись XVIII века.

Эпоха Великой французской революции. Усиление интереса к наследию античного Рима, возрождение героического идеала. Значение раскопок в Помпеях и Геркулануме. Революционный классицизм в живописи Жака-Луи Давида. Наполеоновская империя и стиль ампир. Творчество Огюста-Доменика Энгра. Стиль ампир в архитектуре и прикладном искусстве. Значение итальянской кампании и египетского похода для формирования стиля ампир. Градостроительные ансамбли ампира. Этика неоклассицизма: высокий гражданский пафос, идеи патриотизма, долга перед отечеством.

Неоклассицизм в архитектуре России XIX века.

Академизм XIX века в борьбе с романтизмом, реализмом и импрессионизмом.

Тема 7. Романтизм как художественное направление, реакция на рационализм эстетики классицизма

Новые эстетические установки романтизма: отказ от традиционных схем и сюжетов, субъективизм и творческая фантазия, стремление ко всему экзотическому, волнующему, возвышенному. Главенствующая роль станковой живописи в искусстве. Национальные модели романтизма.

Творчество Франсиско Гойи, открытие им новых путей развития европейского искусства, его живописные произведения и графические серии. Немецкая романтическая философия. Мистически-аллегорические композиции Каспара Давида Фридриха. Формирование живописной системы романтизма в творчестве Жерико. Новаторство Делакруа, его колористическая реформа. Сложение школ национального пейзажа: Констебль, Коро. Романтизм в английской литературе и живописи, творчество Генри Фюсли и Уильяма Блейка. Интерес к средневековой культуре.

Тема 8. Искусство второй половины XIX века

Усиление критических тенденций в искусстве Франции. Французские революции 1830 и 1848 годов и их влияние на развитие критического реализма. Сатира Оноре Домье. Крестьянские образы в живописи Франсуа Милле. Развитие реалистической пейзажной живописи, «барбизонская школа». Пленэр. Разнообразие тем в творчестве Гюстава Курбэ, социальная и политическая заостренность проблематики. Принцип «современности» искусства, провозглашенный Курбе. Падение Парижской коммуны, усиление реакции, отказ от социально-идейной направленности искусства, увлечение теорией «чистого искусства». Расширение тематики реалистической живописи. Изображение жизни современного города, острая наблюдательность и поиски новой выразительности.

Критический реализм в русском искусстве XIX века.

Новаторство живописного языка Эдуарда Мане как открытие новых перспектив изобразительного искусства, «банда Мане». Отказ от академического восприятия живописи. Импрессионизм: свежесть и непосредственность восприятия жизни, мимолетность впечатлений, передача изменчивых состояний природы, освещения, цвета. Импрессионизм и ранняя фотография. Импрессионистическая «кадрировка». «Салон отверженных» и история импрессионистов (1874 – 1886). Пейзаж Клода Моне, Альфреда Сислея и Камилля Писсаро. Женские образы в живописи Огюста Ренуара. Тема современного города в творчестве импрессионистов. Пастели Эдгара Дега. Импрессионизм и символизм в скульптуре, творчество Огюста Родена.

Импрессионизм в русской живописи XIX века.

Приход в 1880-х годах нового поколения художников, начинавших свой путь в рамках импрессионистического подхода, но затем переключившихся на поиск индивидуального стиля. Дивизионизм как предельная точка развития импрессионизма и противоположность ему. Творческий путь Винсента ван Гога, повышенная экспрессия линии и цвета. Живопись Поля Гогена, развитие тематики народного и примитивного искусства. Клуазонизм как предтеча символизма. Творчество Тулуза-Лотрека: мир кафешантанов и публичных домов, эстетизация неприглядных сторон жизни общества. Искусство Поля Сезанна: работа «параллельно натуре».

Метод Поля Сезанна как начальная точка в развитии кубизма.

Тема 9. Импрессионизм и постимпрессионизм

В 1850-60-х годах на Салоне торжествует академизм Энгра, реализм Курбе шёл с боем. Однако прогресс было не остановить. Многие художники хотели уйти от салонной эстетики, от избитых изящных сюжетов и однообразных приемов. Они стремились к современности и искренности, к непосредственности передачи впечатления. Они искали новую красоту, красоту современности, о которой много писал Бодлер. Позже их назовут «импрессионистами».

С импрессионистов начинается уход от классической традиции, классических эталонов, бунт против Академии и господствующих вкусов. Для своего времени

импрессионизм был очень передовым направлением, однако скоро пути импрессионистов разошлись. Каждый из художников ставил перед собой какие-то свои задачи – и пытался их решить. Так начинается постимпрессионизм – то, что происходит «после» импрессионизма.

Постимпрессионизм – это не движение и не характеристика некоей группы художников, это состояние, в котором развитие идёт несколькими путями.

Пуантилизм (дивизионизм) Сёра и Синьяка.

«Художник андеграунда», изгой и поэт изгоев – Анри де Тулуз-Лотрек.

Винсент ван Гог – художник повышенной экспрессии, придавший цвету и линии наиострейшую выразительность.

Поль Гоген и клуазонизм. От бретонки к таитянкам.

Тема 10. Основные особенности художественной культуры 1-й пол. XX века (проблема стиля, направлений, течений и групп)

Поль Сезанн: художник, который начинает писать сущность вещей.

Сезанновский широкий и мощный мазок, его установка на гармонию цветовых плоскостей вне зависимости от верности натуре перенимают фовисты.

Фовисты и Анри Матисс. Фовисты начали с того, на чем закончили дивизионисты (с ярких картин в технике раздельного мазка), однако интенция у них была другая – передать ощущение радости жизни. «Дивизионистское» дробление цвета, которое приводило к дроблению формы и контура, этому не способствовало, поскольку рождало чувство беспокойства. Фовисты отказываются от этого в пользу широких свободных мазков, больших плоскостей и ассоциативного применения тёплых и холодных тонов. В картинах ощущается их «дикий» темперамент, не признающий никаких авторитетов и стереотипов в искусстве.

Андре Дерен. Морис де Вламинк.

Между фовистами и экспрессионистами много общего: они были близки в своём стремлении к освобождению от натуроподобия во имя колористического напряжения энергии формы, но в содержании они различны. У экспрессионистов деформация материи становится синонимом душевного спазма. Немецкий экспрессионизм: «Мост» и «Синий всадник». Первый манифест в современном искусстве.

После того как фовизм признал цвет условным и зависящим не от реальности, а от тех художественных задач, которые ставит перед собой художник, пришло время сделать нечто похожее с пространством. «Модернистская редукция». Картина П. Пикассо «Авиньонские девицы» как водораздел между «старым» и «новым» искусством. Кубизм как конструктивное упрощение предметов и форм реального мира, универсальный язык живописи. П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис.

Дадаизм: порождение Первой Мировой войны. Кабаре «Вольтер» в Цюрихе. Протест, абсурд и гротескная ирония. Р. Хаусманн, Х. Хёх, К. Швиттерс, М. Дюшан, М. Рэй.

Метафизическая живопись и сюрреализм. Совмещение сна и реальности. Искусство как основной инструмент освобождения сознания. Идеолог – Андре Бретон. М. Эрнст, Р. Магритт, С. Дали.

Все «революции» в изобразительном искусстве нач. 20 в. были predeterminedены импрессионизмом и постимпрессионизмом. Русское искусство пережило две волны сезаннизма, далее произошло знакомство отечественных художников с творчеством фовистов и кубистов. Возникает идея преобразования всех сторон жизни посредством искусства. «Заакадемизировавшееся» искусство нужно радикально обновлять – но и жизнь нужно радикально обновлять тоже (новый человек для нового искусства; искусство

способно преобразить человека). От экспериментов ранних авангардистов к искусству как жизнестроению и «производственному искусству».

Париж начала XX века – центр современного искусства, центр «силы», здесь собираются все, кто позже будет называться «мэтрами». Возникает особое понятие – «Парижская школа». Это ни в коем случае никакой не «–изм» и даже не группа единомышленников. Скорее, это лаборатория, где сплавляются многие интересные реагенты и дают жгучую смесь на выходе, непредсказуемую химическую реакцию. «Улей». А. Модильяни, К. Сутин, К. Бранкузи и др.

В это время в Италии появляется «футуризм»; искусство как культ будущего. Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти. Именно он публикует «Манифест футуризма» для молодых итальянских художников. Воспеваются войны и революции – не только в искусстве, но и в действительности. Маринетти и сам – участник войны. Маринетти писал: «Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора...». Можно рассматривать футуризм как своеобразный сплав нищезанятия и «Манифеста Коммунистической партии» и провести параллели с ситуацией, имевшей место в России.

В Голландии П. Мондриан, отталкиваясь от аналитического кубизма, сводит его к выражению «чистой пластики», так возникает «неопластицизм». Группа «Де Стил».

Тема 11. Общая характеристика искусства после Второй Мировой войны

Вторая мировая война стала сильнейшим потрясением и катализатором для искусства. Изобразительное искусство переживает кризис репрезентации.

Художники стремятся не столько к изображению реальности, сколько к ее присваиванию, документированию и описанию посредством языка и реальных предметов.

В 1950-60-е годы в Европе и Америке многие художники отказываются от станковой живописи.

Художники ищут новые инструменты и языки. Художники послевоенного времени заново открывают практики дадаизма, исследуют возможности акционизма. Главным инструментом становится само тело художника.

В 1960-е годы появляются первые переносные видеокамеры. Это повлекло за собой возникновение такого феномена как видео-арт. Развитие новых технологий и прогресс в науке также приводит к использованию новейших технических средств в создании произведений искусства. Цифровое искусство. Виртуальная, дополненная и смешанная реальность.

Плодом синтеза искусства, науки и технологий становится science art.

Арт-рынок и зависимость художника от художественных институций спровоцировала появление в 1970-х годах ряда художественных практик, которые стремятся порвать с музейным давлением.

Граффити-арт, лэнд-арт и т.д.

Во 2-й пол. 20 в. российским художникам предстояло совершить небывалый рывок, освоив модернистские и постмодернистские концепции, уже существовавшие в Европе и Америке. Советское неофициальное искусство. Лианозовская школа, московский романтический концептуализм, соц-арт. Московский акционизм. Дискурсивные поля и актуальная проблематика современной искусствоведческой теории.

Литература:

1. *Акимова Л.* Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика. СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. *Акимова Л.* Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-классика, 2007.
3. *Алпатов М.В.* Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1964.
4. Всеобщая история искусства. Т.1-6. М.,1963.
5. *Асмус В.Ф.* Немецкая эстетика XVIII века. М.: Едиториал УРСС, 2004.
6. *Афанасьева В., Луконин В. Померанцева Н.* Искусство Древнего Востока. М., 1976.
7. *Базен Ж.* Барокко и рококо. – М.: 2001.
8. *Бенеш О.* Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
9. *Блаватский В.Д.* Греческая скульптура. М.: Ars Longa, 2008.
10. *Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А.* Римский скульптурный портрет. М., 1975.
11. *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Искусство, 1956.
12. *Вальтер И.Ф.* Гоген. Köln: Taschen (Арт-родник) – 2007.
13. *Ван Мандер К.* Книга о художника. СПб.: Азбука-классика, 2007.
14. *Вентури Л.* Художники нового времени. СПб.: Азбука-классика, 2007.
15. *Вёльфлин Г.* Основные понятия истории искусства. М.: В.Шевчук, 2009.
16. *Вёльфлин Г.* Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004.
17. *Вёльфлин Г.* Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М., 1934.
18. *Виппер Б.Р.* Искусство Древней Греции. М.,1972.
19. *Виппер Б. Р.* Итальянский Ренессанс. Т.1. М.,1977.
20. *Герман М.* Модернизм. СПб.: Азбука классика – 2008.
21. *Данилова И.Е.* От средних веков к Возрождению. М., 1975.
22. *Данилова И.Е.* Итальянская монументальная живопись. М.,1970
23. *Даниэль С.М.* Искусство видеть. М.: Амфора, 2006.
24. *Даниэль С.М.* Картина классической эпохи. Композиция в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
25. *Даниэль С.М.* Европейский классицизм. – СПб., 2003.
26. *Даниэль С.М.* Рококо: от Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-классика, 2010.
27. *Дворжак М.* История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.1-2. М.: Искусство, 1978.
28. *Дворжак М.* История искусства как история духа. М.: Академический проект, 2001.
29. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. – М., 1988.
30. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Искусство 17 века. Голландия, Франция, Англия, Германия. – М., 1995.
31. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. (Серия "Памятники мирового искусства"). М.,1970.
32. *Кантор А.М.* и др. Искусство XVIII века. М.-Дрезден, 1977.
33. *Кобылина М.М.* Искусство Древнего Рима. М., 1939.
34. *Кожина Е.Ф.* Искусство Франции XVIII века. Л., 1971.
35. *Колпакова Г.* Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2009.
36. *Колпакова Г.* Искусство Византии. Поздний период. СПб.: Азбука-классика, 2004.
37. *Лазарев В.Н.* Византийское и древнерусское искусство. – М.: Наука, 1978.

38. *Лазарев В.Н.* История византийской живописи. Т.1-2. М.,1986.
39. *Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового запада. Издательская группа «Прогресс»: «Прогресс-академия», 1992.
40. *Лисовский В.* Архитектура эпохи Возрождения. Италия. СПб.: Азбука-классика, 2007.
41. *Лифшиц Л.И.* История русского искусства. Русское искусство X-XVII веков. Т.1. М.: Белый город, 2007.
42. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982.
43. *Мастера искусства об искусстве.* Т.1-5. М., 1967.
44. *Мириманов В.Б.* Первобытное и традиционное искусство. М.,1973.
45. *Муратов П.П.* Образы Италии. – М.: Знание, 1997.
46. *Муратов П.* Сезан. М.:1923.
47. *Нессельштраус Ц.* Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука-классика, 2000.
48. *Панофский Э.* Готическая архитектура и схоластика. В кн.: Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992.
49. *Панофский Э.* Ренессанс и «ренессансы» в истории искусства. СПб.: Азбука-классика, 2006.
50. *Петрусевиц Н.Б.* Искусство Франции 15-16 веков. Л., 1973.
51. *Померанцева Н.А.* Эстетические основы искусства Древнего Египта. – М.: Искусство, 1985.
52. *Прусс И.Е.* Западноевропейское искусство XVII века. М.-Дрезден,1974.
53. *Пунин А.Л.* Искусство Древнего Египта. Ранне царство. Древнее царство. СПб.: Азбука-классика, 2008.
54. *Пунин А.Л.* Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство. СПб.: Азбука-классика, 2010.
55. *Раздольская В.* Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб.: Азбука-классика, 2005.
56. *Ревальд Д.* История импрессионизма. М.: Искусство, 1959.
57. *Ривкин Б.И.* Античное искусство. М.,1972.
58. *Ротенберг Е.И.* Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.
59. *Семенов В.А.* Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб.: Азбука-классика, 2008.
60. *Сидорова Н.А.* Искусство эгейского мира. М.: Искусство, 1972.
61. *Соколов Г.И.* Искусство Древнего Рима. М., 1971.
62. *Степанов А.В.* Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. СПб.: Азбука-классика, 2005.
63. *Степанов А.В.* Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009.
64. *Столяр А. Д.* Происхождение изобразительного искусства. М.,1985. Мировая художественная культура. Т.1.
65. *Тарасов Ю.А.* Голландский натюрморт XVII века. СПб.: Издательство С.-Петербургского Университета, 2004.
66. *Тяжелов В.Н.* Искусство средних веков в Западной и Центральной Европы (Малая история искусств). – М.: Искусство, 1981.
67. *Фуко М.* Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль, 2011.
68. *Художественная культура первобытного общества.* Хрестоматия. СПб., 1995.
69. *Чубова А.П.* Древнеримская живопись. М.-Л., 1966.

70. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб.: Азбука-классика, 2004.
71. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. – Л.: 1985.
72. Fried M. Courbet's Realism. – Chicago University Press, Ltd., London, 1992.
73. Dorra H. Symbolist art theories: a critical anthology. – University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England – 1994.
74. Fried M. Manet's Modernism, or, the face of painting in 1860-s. – Chicago University Press, Ltd., London, 1998.
75. Hiller J. Japanese colour prints. NY: Phaidon, 2010.
76. Myrone M. The Blake book. Tate Essential Artists Series. Tate Publishing, 2008.
77. Ruhberg K. Painting // Art of the 20th century. – Koln: Taschen, 2013.
78. Thévoz M. Le théâtre du crime : Essai sur la peinture de David, Paris, éditions de Minuit, 1989.
79. Tomlinson J. Francisco Goya y Lucientes : 1746-1828. Phaidon, 1999.
80. Альманах дада. Под ред. Хюльзенбека Р. М.: Гилея, 2000.
81. Альберто Джакометти. Скульптура, живопись, графика: Выставка из собраний Швейцарии. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2008.
82. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
83. Андреева Е. Угол несоответствия. Школы нонконформизма Москва-Ленинград 1946-1991. М.: Искусство-XXI век, 2012.
84. Антология российского видеoarта. / Составление и общая редакция Алексея Исаева. - Москва , 2002.
85. Аппиньянези Р. Знакомьтесь, постмодернизм. М.: Академический проект, 2004.
86. Артюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015.
87. Бакштейн И. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
88. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Издательство Медиум, 1996.
89. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, 2006.
90. Brassay. Разговоры с Пикассо. М.: Ад Маргинем Пресс 2015.
91. Ван Гог В. Письма к брату Тео. СПб: Азбука-классика, 2011.
92. Второй футуризм: Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915—1933 / Введ., сост., пер. с итал., комм. Е. Лазаревой. М.: Гилея, 2013
93. Голдберг Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней». М.: Ad Marginem, 2015.
94. Де Дюв Т. Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
95. Деготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002.
96. Деготь Е., Захаров В. Московский концептуализм. М.: WAM, 2005.
97. Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб.: Machina, 2001.

98. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. — 2000. — № 4. — С. 63-77.
99. Кандинский В. О духовном в искусстве. Архимед, 1992.
100. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб: Азбука-классика, 2015.
101. Ковалев А. Именной указатель. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
102. Ковалев А. Российский акционизм. М.: WAM, 2007.
103. Кошут Дж. Искусство после философии. Искусствознание 2001, №1.
104. Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. – М.: 2000.
105. Кукулин И. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
106. ЛеВитт С. Параграфы о концептуальном искусстве. Художественный журнал 2008, №69.
107. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.
108. Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи. Пб., 1923.
109. Маркузе. Одномерный человек. REFL-book, 1994.
110. Мастера искусств об искусстве. Т. 5-1. М: Искусство, 1969.
111. Парижская школа (каталог выставки). М: Сканрус, 2011.
112. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. - М., 1973.
113. О'Догерти Б. Внутри белого куба. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
114. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М.: АСТ, 2008.
115. Рычкова. Энциклопедия модернизма. М., 2002.
116. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот). М.: Д.Аронов, 2002.
117. Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999.
118. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-cad, 1994.
119. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006.
120. Эссерс В. Матисс. Köln: Tashen (Арт-родник), 2010.
121. Archimbaud M. Francis Bacon: The Final Vision. New York: Phaidon Press, 1994.
122. Arnason H. History of Modern Art. Painting, Sculpture, Architecture, Photography. L., 1988.
123. Art of the 20th century. – Koln: Taschen, 2013
124. Ashton D. The New York School: A Cultural Reckoning. University of California Press, 1992.
125. Bonito O, Italian Transavantgarde. Milan: Giancarlo Politi Editore, 1992
126. Cage J., Gann K. Silence: Lectures and Writings, 50th Anniversary Edition. Wesleyan, 2011.
127. Chalumeau J-L., Fauvisme, Paris, Éditions du Cercle d'Art, 1996.
128. Devnir B. Fauvism and expressionism. Thames & Hudson Ltd., 1975.
129. Dupin J. Alberto Giacometti, textes pour une approche, Paris: Fourbis, 1991.
130. Elwes C. Video art: a guided tour. – London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005.
131. Foster H., Krauss R., Bois Y., Buchloh D. Art since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism. London: Thames and Hudson, 2012.

132. Godfrey T. Conceptual Art A&I (Art and Ideas). Phaidon Press. 1998.
133. Grigull B. Piet Mondrian. Das kubistische Werk in neuem Licht . Ludwig, Kiel 2005.
134. Houston J., Hickey D. Optic Nerve: Perceptual Art of the 1960s. Merrell Publishers, 2007.
135. Jones A. Body Art/Performing the Subject. Univ Of Minnesota Press; 1 edition, 1998.
136. Lackner S. Max Beckmann (Master of the Art Series). Harry N Abrams; New Ed. edition, 1991.
137. Landau E.G. Reading Abstract Expressionism: Context and Critique. Yale University Press, 2005.
138. Lucie-Smith E. Visual arts in the twentieth century. L. 1996.
139. Lucie-Smith E. Movements in art since 1945 (new edition), London: Thames and Hudson Ltd., 2001.
140. Madoff S.H. Pop Art: A Critical History (Documents of Twentieth-Century Art). University of California Press; 2nd edition, 1997.
141. Martin S. Video art. – London: Taschen, 2006.
142. Martin S. Futurismus. Köln, 2005.
143. Morris S., Garrard L. Colourfield Painting: Minimal, Cool, Hard Edge, Serial and Post-Painterly Abstract Art of the Sixties to the Present. Crescent Moon Publishing, 2007.
144. O'Reilly S. The Body in Contemporary Art (World of Art). Thames & Hudson, 2009.
145. Ottmann K., Klein Y. Yves Klein By Himself. Editions Dilecta, 2010.
146. Paulhan J. L'art informel. Paris, 1962. Gowing L. Lucian Freud. Thames & Hudson, 1982.
147. Plumb S. Neue Sachlichkeit 1918-33: unity and diversity of an art movement. Amsterdam: Rodopi, 2006.
148. Popper F. Origins and Development of Kinetic Art. Littlehampton Book Services Ltd., 1968.
149. Postmodernism. London: Thames and Hudson, 2012.
150. Precisionism in America, 1915-1941: reordering reality. Abrams, Montclair Art Museum. New York. 1994.
151. Richter H. Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert. Köln. 1988.
152. Richter H. Dada: Art and Anti-art. L., 1997.
153. Rubin D. Psychedelic: Optical and Visionary Art since the 1960s. The MIT Press, 2010.
154. Schimmel P., Rauchenberg R. Robert Rauschenberg: Combines. The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2005.
155. Seuphor M. La peinture abstraite. Paris, 1962.
156. Sonesson G. Methods and Models in Pictorial Semiotics. Lund University, 1988.
157. Tojner P.E. Munch in his own words. Munich: Prestel, 2003.
158. Tomassoni I., J. Pollock, L., 1968.

<https://openedu.ru/course/hse/ART/>

**Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальности
17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»**

Раздел 1. Современный художественный процесс и его отражение в науке об искусстве. Актуальные проблемы современного искусствоведения. Методологические основы и методический инструментарий

1. Понятие модернизма в искусстве. Основные принципы, проблема происхождения, философские основания, характеристика основных течений.
2. Понятие постмодернизма в искусстве. Основные положения и принципы. Персоналии.
3. Вопрос о возникновении «современного искусства».
4. Периодизация в искусстве XX в. и ее основания.
5. Понятие «ауры» В. Бенямина и его дальнейшая интерпретация у искусствоведов и философов.
6. Деконструкция в искусстве. Деконструкция как аналитическая процедура.
7. Термины *studium* и *punctum* Р. Барта.
8. Понятие «автор» и его критика. «Смерть автора».
9. Акционизм и гражданский активизм. Мотивация, ценности и формы. Интервенция и поступок. Примеры.
10. Политическая роль искусства. Статья К. Гринберга «Авангард и китч».
11. «Общество спектакля» Ги Дебора и нонспектакулярные практики в искусстве. Понятие социального искусства.
12. Массовое и элитарное искусство (историческая перспектива). Труды философов Франкфуртской школы.
13. Просьюмеризм и культура потребления. *Prodisage* А. Бранса.
14. «Контент» и контекст в искусстве. П. Вайбель об искусстве контекста.
15. Понятие художественного жеста.
16. Эссенциализм и антиэссенциализм; институционализм (подходы к вопросу о сущности искусства).
17. Институции искусства и их критика.
18. «Мир искусства» А. Данто
19. Документа и Манифеста: смотр художественных стратегий. Крупнейшие международные форумы современного искусства.
20. Искусство и рынок.
21. Провокация в искусстве.
22. Методология и (избранные) методы искусствоведческого анализа.
23. Перспективы развития искусства в XXI в. Форсайт-исследование в искусствоведении.
24. Место теорий З. Фрейда в дискурсе искусства XX в.
25. Место марксизма в дискурсе искусства XX в.
26. Арт-феминизм. Квир-теория. Гендерные исследования. Труды М. Фуко о природе власти.
27. Состояние постмедиальности в искусстве вт.пол. 20-21 вв.
28. Тема колониальной политики в искусстве. Деколониализм. Постколониализм.

Раздел 2. История искусства

1. Искусство античности.
2. Искусство Средневековья.
3. Искусство эпохи Возрождения. Культурологические основы искусства Возрождения: гуманизм, обращение к античному наследию.
4. Искусство эпохи барокко.
5. Искусство классицизма.
6. Художественно-эстетические принципы и направления искусства XVIII в.
7. Романтизм как художественное направление, реакция на рационализм эстетики классицизма.
8. Искусство второй половины XIX в.
9. Импрессионизм и постимпрессионизм.
10. Основные особенности художественной культуры 1-й пол. XX века (проблема стиля, направлений, течений и групп).
11. Футуризм. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
12. Кубизм. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
13. Фовизм и экспрессионизм. Общая характеристика направлений, проблематика, основные представители.
14. Абстракционизм. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
15. Конструктивизм. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
16. Сюрреализм и метафизическое искусство. Общая характеристика направлений, проблематика, теоретические основания, основные представители.
17. Искусство между войнами. Новая вещественность. АХР и ОСТ. Соцреализм.
18. Общая характеристика искусства после Второй Мировой войны.
19. Поп-арт. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
20. Лэнд-арт. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
21. Арте Повера. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
22. Неодада. «Флюксус», Ситуационистский интернационал. Искусство действия. Хэппенинг, боди-арт, перформанс.
23. Минимализм. Общая характеристика направления, проблематика, основные представители.
24. Концептуализм. Общая характеристика направления, теоретические основания и проблематика, основные представители.
25. Советское неофициальное искусство. Лианозовская школа, московский романтический концептуализм, соц-арт. Московский акционизм.
26. Неоэкспрессионизм. Граффитизм (США). Трансавангард (Италия). «Новые дикие» (Германия).
27. Искусство после 1989 года. Общая характеристика.
28. Новые технологии в искусстве XX-XXI вв.

Пример экзаменационного билета

НИУ «Высшая школа экономики»

**Аспирантская школа по
искусству и дизайну**

«УТВЕРЖДАЮ»

Академический директор
АШ по искусству и дизайну

_____ Алябьева
Л.А.

«__» _____ 20__ г.

17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

БИЛЕТ № 15

1. Периодизация в искусстве XX в. и ее основания.
2. Искусство после 1989 года. Общая характеристика.
3. Историко-теоретические основы диссертационного исследования.

Экзаменатор _____