

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМ. Т.К.ЖУРГЕНОВА**

**ПРОГРАММА
вступительного экзамена в докторантуру PhD
по специальности «6D041600 – Искусствоведение»
/история и теория изобразительного искусства/**

Алматы, 2018

1 РАЗРАБОТАНО

Шкляева С. А. – канд. иск., профессор кафедры «История и теория изобразительного искусства», Шарипова Д. С. – канд. иск., ст. преп. кафедры «История и теория изобразительного искусства»

 «04» 05 2018 г.

 «04» 05 2018 г.

2 ОБСУЖДЕНО

На заседании кафедры «История и теория изобразительного искусства»
Протокол № 10 от «8» 05 2018 г.

Зав. кафедрой К. С. Оразкулова

3 СОГЛАСОВАНО

Руководитель УМС Г. Б. Гизатова «14» 05 2018 г.

Руководитель НИЦПВО Г. Ж. Есенбекова «14» 05 2018 г.

4 УТВЕРЖДЕНО

Проректор по научной работе К. З. Халыков «14» 05 2018 г.

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине докторантуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени высшего послевузовского образования (магистратуры).

Основные требования к уровню подготовки специалистов по специальности докторантуры 6D041600 – Искусствоведение:

I. Поступающий в докторантуру должен иметь представление:

- о проведении исследований и самостоятельном анализе получаемой информации с использованием современных методов и методик исследования в искусствоведении;
- о междисциплинарном взаимодействии и умении использовать результаты других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач.

Знать:

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
- теорию искусствоведения;
- историографию искусствоведения;
- всеобщую и отечественную историю искусства;
- творчество художников, оказавших влияние на сложение мировой и отечественной истории искусства.

Уметь:

- использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры;
- анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и другие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль индивидуальной и цивилизационной составляющей в развитии процессов всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства.

Иметь навыки:

- постановки и решения перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
- анализа, синтеза и критического осмысления информации на основе комплексных научных методов;
- исследовательских работ в соответствии с профилем магистратуры;
- инновационной деятельности.

Быть компетентным:

- в сфере профессиональной деятельности, применяя знания и умения, в том числе знания о подходах, принципах и способах постановки и решения профессиональных задач, об этике и психологии отношений, рефлексии мышления и деятельности, способах мотивации и стимулирования труда.

Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно «Положению о приеме в магистратуру и PhD докторантуру».

Наименование дисциплины и её основные разделы

1 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА XIX-XX ВЕКОВ»

Содержание дисциплины: Искусство Казахстана XIX-XX вв. – особенности исторического времени. Изменения в мировоззрении в разные исторические эпохи и

отражение этого процесса в искусстве. Преемственность и новаторство в развитии искусства.

Раздел I Искусство Казахстана в новое время

Тема 1 Искусство XIX века

Раздел II Искусство Казахстана новейшего времени

Тема 2 Искусство XX века

Тема 3 Искусство суверенного Казахстана

Литература по дисциплине «История искусства Казахстана XIX-XX веков»

Основная литература

Раздел I Искусство Казахстана в новое время

Вводная лекция

1. Шкляева С., Муратаев К. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 1: Прикладное искусство. – 192 с.
2. Галимжанова А., Глаудинова М. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 2: Архитектура. – 192 с.
3. Барманкулова Б. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 3: Живопись. Графика. Скульптура. – 192 с.

Тема 1 Искусство XIX века

1. Бисенбаев А. Мифы древних тюрков. – Алматы: Ан-Арыс, 2008. – 120 с.
Галиев В. З. Казахстан в творчестве художников XIX века. – Алматы: Онер, 2005. – 160 с.
2. Галимжанова А., Глаудинова М. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 2: Архитектура. – 192 с.
3. Ибраева К.Т. Казахский орнамент. – Алматы: Онер, 1994. – 128 с.
4. Ергалиева Р. А. Казахстан в творчестве русских и европейских художников / История казахского искусства. Том 3: Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – Алматы: Арда+7, 2013. – С. 14-31.
5. Золотарева Л. Р. Этнохудожественное наследие Чокана Валиханова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012.
6. Традиционная одежда казахов (научный каталог) – Алматы: Онер, 2009. – 344 с.
7. Маргулан А. Х. О художественном наследии Чокана Валиханова // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. – Алма-Ата, 1972. – Т. 5. – С. 5-28.
8. Маргулан А.Х. Казахское прикладное искусство. – Алма-Ата: Онер, 1986. – Т. 1. – 256 с.
9. Шаханова Н. Ж. Мир традиционной культуры казахов (этнографические очерки). – Алматы: Казахстан, 1998. – 184 с.
10. Шкляева С., Муратаев К. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 1: Прикладное искусство. – 192 с.

Раздел II Искусство Казахстана новейшего времени

Тема 2 Искусство XX века

1. Батурина О. В. Пейзажная живопись Казахстана. – Алматы: Аркет, 2009. – 163 с.
2. Барманкулова Б. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 3: Живопись. Графика. Скульптура. – 192 с.

3. Галимжанова А., Глаудинова М. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 2: Архитектура. – 192 с.
4. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М.: Галарт, 1994. – 296 с.
5. Грани реализма: Художественный альбом с репродукциями произведений живописи, графики и скульптуры мастеров изобразительного искусства Казахстана / автор вступ. статьи Г. К. Шалабаева. – Алматы: художественная галерея «Ою», 2004. – 256 с.
6. Ергалиева Р. А. Этническое и эпическое в искусстве Казахстана. – Алматы: ИД Жибек жолы, 2011. – 432 с.
7. Ергалиева Р. А. Этнокультурные традиции в современном искусстве Казахстана. Живопись, скульптура. – Алматы: НИЦ «Галым», 2002. – 183 с.
8. Ергалиева Р. А. Феномен степи в живописи. Монография. – Алматы: Арда, 2008. – 120 с.
9. Жумақын Қайрамбаев. Альбом / автор вступ. статьи Б. Е. Уморбеков. – Алматы: Онер, 2008. – 160 с.
10. Ибраева В. Искусство Казахстана. Постсоветский период. – Алматы: Тонкая грань. 2014. – 144 с.
11. Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – Алматы: Арда+7, 2013. – 864 с.
12. Изобразительное искусство Казахстана. XX век / сост. К. Ли. – Алматы: Атамұра, 2002. – 400 с.
13. Кобжанова С. Мировые художественные традиции в развитии живописи Казахстана (1930-1980-е годы). – Алматы, 2012. – 164 с.
14. Мажитов С. Ф. Национальный стратегический проект «Культурное наследие» в контексте современной истории Казахстана. – Алматы: Ассоциация издателей и книгораспространителей Казахстана, 2013. – 328 с.
15. Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея. – Алматы: Каржы-каражат, 1994. – 48 с.
16. Сарыкулова Г.-Ч. М. Очерки-Воспоминания. – Алматы: Онер, 2009. – 120 с.
17. Сергей Калмыков: альбом / авт. вступ. статьи В. С. Бучинская. – Алма-Ата: Онер, 1991. – 160 с.
18. Сергей Калмыков. Каталог. – Алматы: ГМИ РК им. А. Кастеева, 2017. – 368 с.
19. Скаков Нариман. 14 эссе о скульптурах Еркина Мергенова. – Алматы: Интерпринт, 2010. – 190 с.
20. 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика. – Алматы: ИД Жибек жолы, 2009. – 264 с.
21. Труспекова Х. Х. Авангардные идеи XX века в живописи и актуальном искусстве Казахстана // Искусство эпохи постмодернизма. – Алматы: ИД Credos, Инс. лит. и иск. им. М. О. Ауэзова МОН РК, 2011. – 376 с.
22. Турчин В. С. Философия бытия в творчестве Сергея Калмыкова // russiskusstvo.ru/news/a1450/
23. Юсупова А. К. Живопись Казахстана 1980 – 1990-х гг.: пути и поиски. – Астана: Фолиант, 2009. – 152 с.
24. Шалабаева Г. К. Евгений Сидоркин. Онтология художественного метода. – Алматы, 2005. – 160 с.
25. Шарипова Д. С. Очерки казахского изобразительного искусства. – Алматы: Арда, 2008. – 120 с.
26. Шихзаманова Л. Поиск разрушенного «Дома» // Национальные традиции и постмодернизм. Живопись и скульптура 1960-1980-х годов в СССР / отв. ред. О. А. Юшкова. – М.: Государственная Третьяковская галерея, 1993. – С. 39-57.
27. Шкляева С., Муратаев К. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 1: Прикладное искусство. – 192 с.

Тема 3 *Искусство суверенного Казахстана*

1. Барманкулова Б. К. Искусство Казахстана. Изобразительное искусство. Т 3. – Алматы: Онер, 2011. – 192 с.
2. Галимжанова А., Глаудинова М. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 2: Архитектура. – 192 с.
3. Ибраева В. Искусство Казахстана. Постсоветский период. – Алматы: Тонкая грань. 2014. – 144 с.
4. Идея независимости в изобразительном искусстве Казахстана – Алматы: ИЛИ МОН РК, 2011. – 420 с.
5. Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – Алматы: Арда+7, 2013. – 864 с.
6. Изобразительное искусство Казахстана. Период независимости. – Алматы: Арда, 2009. – 344 с.
7. Скаков Нариман. 14 эссе о скульптурах Еркина Мергенова. – Алматы: Интерпринт, 2010. – 190 с.
8. Труспекова Х. Х. Авангардные идеи XX века в живописи и актуальном искусстве Казахстана // Искусство эпохи постмодернизма. – Алматы: ИД Credos, Инс. лит. и иск. им. М. О. Ауэзова МОН РК, 2011. – 376 с.
9. Шкляева С., Муратаев К. История искусств Казахстана. В 3-х т. (русский). – Алматы: Онер, 2011. – Том 1: Прикладное искусство. – 192 с.

Дополнительная литература

1. Абаев Н. В., Аюпов Н. Г. Тенгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии. Тенгрианство и этноэкологические традиции тюркомонгольских народов Внутренней Азии. – Абакан, 2009. – Ч. 1. – 250 с.
2. Антология искусства Казахстана. Живопись. – Алматы: Золотая книга, 2004. – 376 с.
3. Гюнтер Х. Пути и тупики изучения искусства и литературы сталинской эпохи: пер. с нем. // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 1 (95). – С. 287-299.
4. Декоративное искусство Казахстана. XX век / авт. и менеджер проекта, сост. А. Вишняков, Б. Алдабергенова, К. Ли. – Алматы: Атамұра, 2002. – 400 с.
5. Золотарева Л. Р. Современные тенденции изучения истории искусств Казахстана. – Караганды: Вестник КарГУ, 2010. № 2. Педагогика. История Казахстана. История искусств. <http://articlekz.com/node/1215?page=5> ;
6. Кочевники. Эстетика: (познание мира традиционным казахским искусством). – Алматы: Гылым, 1993. – 262 с.
7. Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалиев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд., 1988. – 225 с.
8. Мастера изобразительного искусства Казахстана / Г. Сарыкулова, И. Рыбакова, М. Габитова, М. Досмагамбетова, Р. Ергалиева, С. Кумарова, Т. Рахимжанов. – Алма-Ата: Наука, 1984. – 280 с.
9. Очерки истории изобразительного искусства Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. – 224 с.
10. Прищепова В. Этнографический альбом художника А. Померанцева // www.prishchepova.pdf
11. Хренов Н. Я. Культура в эпоху социального хаоса. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
12. www.proskurin.ucoz.kz/publ/puteshestvie_atkinsona...
13. <http://khabar.kz/archive/ru/obshchestvo/item/60736-k-masimov-vstretilsya-s-potomkami-puteshestvennikov-atkinsonov-izuchavshikh-kazakhstan-v-xix-veke>

Периодика:

1. Центрально-Азиатский Искусствоведческий Журнал КазНАИ им. Т. Жургенова
2. ALUAN – независимый журнал по современному искусству на территории Казахстана
3. Альбомы, каталоги, буклеты к выставкам художников

Экзаменационные вопросы по дисциплине

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА XIX-XX ВЕКОВ»

1. Творчество Томаса Аткинсона как визуальное документирование действительности Казахстана середины XIX в.
2. Графика Ч. Валиханова в исследованиях отечественных ученых
3. Сюжетные решения произведений Т. Шевченко в казахстанский период творчества
4. Казахский орнамент: исторические этапы формирования; его специфика в видах прикладного искусства; семантические смыслы
5. Значение образов тюркской мифологии в современном искусстве Казахстана
6. Определение методологии изучения произведений традиционного искусства
7. Исследователи казахского народного искусства: эволюция подходов
8. Творчество Н. Хлудова в исследованиях ученых и писателей
9. Роль Поля Базиля Гурдэ в формировании архитектуры (с 1883 по 1903 год) города Верный
10. Конструктивизм М. Гинзбурга в архитектуре Алма-Аты
11. Особенности национального неоклассицизма в архитектуре
12. Живописные направления в искусстве 1920-1930 годов
13. Стилистические приёмы живописи А. Кастеева
14. Значение творчества репрессированных художников
15. Идеи соцреализма в творчестве художников-живописцев 1940-1950 годов
16. Национальное своеобразие сурового стиля в живописи 1960 годов
17. Творческий метод в наследии С. Калмыкова
18. Синтез влияний традиций казахских культурных феноменов и русско-европейских художественных традиций в художественной системе С. Мамбеева
19. Национальные образы в графике Е. Сидоркина
20. Академический реализм в творчестве Т. Досмагамбетова
21. «Эмоциональная травма» – принцип зарубежных искусствоведческих интерпретаций творчества Е. Мергенова
22. Contemporary art Казахстана: направления, художники
23. Значение творчества Р. Хальфина в сложении contemporary art
24. Историческая живопись эпохи независимости: направления развития
25. Тенденции постмодернизма в архитектуре современной Астаны
26. Роль национальных традиций в современном декоративном искусстве

2 «ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ»

Содержание дисциплины: исследования в области искусствоведения сложны без знания специфики историографии и методологии науки. В программе дисциплины «Историография и методология искусствоведения» рассматриваются основные явления истории искусства, связанные со сложением науки об искусстве и её исследовательских приёмов.

Раздел I Искусствоведение как наука

Тема 1 Специфика учебной дисциплины

- Тема 2 История искусствоведения как история ее методов: пути сложения науки. Основные этапы формирования и развития искусствоведения (от античности до XIX века).
- Тема 3 Исствоведение в мировой науке XIX – начала XXI вв.
- Тема 4 Исствовзнание в отечественной культуре
- Раздел II Методология искусствоведения**
- Тема 5 Методология исследований в искусствоведении
- Тема 6 Методы в искусствоведении
- Тема 7 Проблемы анализа в искусствоведении

Литература по дисциплине «Историография и методология искусствоведения»

Основная литература

1. Античная культура: литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник / под редакцией В. Н. Ярхо. – М.: Высшая школа, 1995. – 383 с.
2. Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. – М.: Прогресс, 1983. – 368 с.
3. Акопян К. З. XX век в контексте искусства. – М.: Академический проект, 2005. – 336 с.
4. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
5. Арсланов В. Г. История Западного искусствознания XX века / Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 768 с.
6. Базен Жермен. История истории искусства: От Вазари до наших дней. – М.: Прогресс, 1994. – 528 с.
7. Гадамер Г.Г. Истина и метод / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
8. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости // Беньямин В. Избранные эссе. – М., 1996. – С. 66-91.
9. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Вопросы искусствознания. IX (2/96). – М., 1996. – С. 521–559.
10. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих // Под общ. Ред. А. Г. Габричевского. – Т.1-5. – М., 2001.
11. Ванеян С.С. Пустующий Трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 416 с.
12. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 428 с.
13. Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения / Пер. с нем. и подгот. изд. И. Е. Бабанова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 800 с.
14. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. искусство, 1985. – 288 с.
15. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – 410 с.
16. Гёте И-В. Винкельман и его время // Собр. Соч. – Т.1. – М, 1980.
17. Гомбрих Э. История искусства. – М.: АСТ, 1998. – 688 с.
18. Гомбрих Э.Х. О задачах и границах иконологии. – Советское искусствознание. Вып.25. – М., 1989.
19. Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб.: Акад. проект, 2001. – 336 с.
20. Дюрер А. Книга о живописи. Четыре книги о пропорциях // А. Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. – СПб.: Азбука, 2000. – С.71-85, 218-298.
21. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. – СПб.: Аксиома, 2000. – 272 с.

23. Зись А. Я. Методологические искания в западноевропейском искусствознании / Зись А.Я. – М.: Искусство, 1984. – 238 с.
24. Зись А. Я. На подступах к общей теории искусства / Зись А.Я. – М.: ГИТИС, 1995. – 296 с.
25. История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М., 1963.
26. История европейского искусствознания: первая половина XIX в. – начало XX в. / Отв. ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. Кн. 1,2 – М., 1969.
27. Князева Е. Н., Курдюмова С. П. Основания синергетики. – СПб: Алетейя, 2002. – 414 с.
28. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. – Т. 1., 2. – М. - СПб, 2000.
29. Лиманская Л. Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта: исследования по теории и методологии искусства. – М., 2004.
30. Ломаццо Дж. П. О прекрасных пропорциях // Панофский Э. IDEA. – М., 1999. – С.100-195.
31. Малевич К. С. Собр. соч. в 5-ти томах. Т.2: Статьи и теоретические сочинения, опубликованные в Германии, Польше и на Украине. 1924-1930. Т.3: Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. Письма к М. О. Гершензону (1918-1924). – М.: Гилея, 2002. – Т.2.– 392 с.
32. Махлина С. Т. Семиотика культуры и искусства. Опыт энциклопедического словаря. – СПб., 2000.
33. Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. / Пер. С. П. Кондратьева под ред. Е. Никитюк. Пред. Э. Фролова. Пред. Е. Никитюк. – М.: АСТ-Ладомир, 2002. Т. 1. – 496 с. Т. 2. – 2002. – 512 с.
34. Палладио А. Об архитектуре //Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т. 2. – С.499-517.
35. Панофский Э. К истории понятий в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 237 с.
36. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. – СПб.: Азбука – классика, 2006. – С. 49-103, 254-319.
37. Пачоли Л. О божественной пропорции // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т. 2. – С. 373-389.
38. Пино П. Диалог о живописи // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. – Т.2. – С. 485-499.
39. Рескин Джон. Лекции об искусстве // Пер. с англ. П. Когана под ред. Е. Кононенко. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2006. – 319 с.
40. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. – М.: Аграф, 2001. – 608 с.
41. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. – М.: Сов. художник, 1980. – 262 с.
42. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 254 с.
43. Шалабаева Г. К. Союз языков науки и искусства: методологические подходы. – Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 2012. – 192 с.
44. Шестаков В. П. История истории искусства: от Плиния до наших дней. – М., 2008. – 304 с.

Дополнительная литература:

1. Басин Е. Я. Эстетика Возрождения // Искусство и коммуникация: очерки из истории философско-эстетической мысли // <http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/glava3.html>
2. Лиманская Л. Ю. Оптические миры. Эстетика зрения и язык искусства. – М.: РГГУ, 2008. – С.172-223.
3. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Искусство // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev_EstetVoizr/_Index.php

4. Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика // Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.

Экзаменационные вопросы по дисциплине

«ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ»

1. Экфрасис в древнегреческой поэзии и философии
2. Основные принципы классицизма в трактате Декарта
3. И. И. Винкельман и его исследования античности
4. Понимание Я. Буркхардтом культуры в контексте истории (на примере его исследования «Культура Ренессанса»)
5. Принципы позитивизма в искусствознании XIX в.
6. «Проблема формы» и «проблема стиля» в истории искусства XX в.
7. Концепция стиля Г. Вёльфлина
8. «Художественная воля» – ведущая идея в концепции А. Ригля
9. Две формы восприятия в теории В. Воррингера
10. Искусство и духовная жизнь эпохи в исследованиях М. Дворжака
11. Феноменология искусства
12. Основные понятия структурализма Г. Зедльмайера
13. История исследований венского искусствознания
14. Методы «знаточества» и его представители
15. Иконографический анализ произведений искусства: эволюция метода
16. Художественная теория Д. Вазари
17. Иконография и иконология в исследованиях Э. Панофского
18. К. Юнг о творчестве Пикассо
19. «Мотивы памяти» Э. Гомбриха
20. Психологические теории в методологии искусствоведения
21. Методы социологического анализа
22. Деррида и его книга «Правда в живописи»
23. Критический рационализм К. Поппера
24. М. Баксандалл – метод «инференциальной критики»
25. Герменевтика и искусство

3 «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XX ВЕКА»

Содержание дисциплины: изучение особенностей развития изобразительного искусства Западной Европы XX, формирование понимания основной проблематики художественного процесса.

Тема 1. Основные периоды и понятия искусства XX века. Авангард, модернизм, абстракция, концептуализм, постмодернизм.

Тема 2. Духовный перелом и новации в зарубежном искусстве 1900-1910-х гг.

Тема 3. После авангарда. Зарубежное искусство 1920-30-х гг.

Тема 4. Теория и практика архитектуры европейского функционализма.

Тема 5. Необходимость абстракционизма. Зарубежное искусство 1950-х 1960-х гг.

Тема 6. Зарубежное искусство 1970-80-х гг.

Тема 7. Процессуальные формы искусства

Тема 8. Мастера скульптуры XX века

Тема 9. Зарубежное искусство рубежа XX-XXI вв.

Тема 10. Архитектура постмодернизма

Тема 11. Современное искусство и медиа

Литература по дисциплине «Искусство Западной Европы XX века»

Обязательная литература

1. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
2. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. – СПб., 2004.
3. Якимович А. Двадцатый век: Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического авангарда. – М., 2003.
4. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М.: Галарт, 2010.
5. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 2001
6. Турчин В. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. – М., 2003.
7. Батракова С.П. Художник 20 века и язык живописи: от Сезанна к Пикассо. – М., 1996.
8. Вольф Н. Экспрессионизм = Expressionismus. – М., 2006.
9. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины 20 века. –СПб.,2003.
10. Крючкова В.А. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений. – М., 1985.
11. Антология французского сюрреализма. – М., 1994.
12. Искусство эпохи модернизма. Стиль ар деко. 1910-1940. М., 2009.
13. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М., 1990
14. Иконников А. В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. — М., 2006.
15. Хан-Магомедов С. О. Рационализм- «формализм». — М., 2007.
16. Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм. – М., 2008.
17. Маркин Ю. Искусство Третьего рейха. М., 2011
18. Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003.
19. Гесс Б. Абстрактный экспрессионизм. М., 2008
20. Рид Г. Краткая история современной живописи. – М., 2006.
21. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
22. Сонтаг. С. Против интерпретации и другие эссе. М, 2014.
23. Бычков В. Эстетика. – М., 2004.
24. Добрицына И. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии.– Москва, 2004.
25. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
26. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. СПб, 2007.
27. Мизиано В. «Другой» и разные. М.: Ад Маргинем Пресс,2004.
28. Олива Б.А. Искусство на исходе второго тысячелетия. – М., 2003.
29. Francis Bacon: A Retrospective / Ed. by Farr D., Peppiatt M., Yard S.New Haven, 1999.
30. Бодрийяр Ж. Общество потребления: Его мифы и структуры. – М., 2006.
31. О'Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). – М., 2015.
32. Художественный рынок: Вопросы теории, истории, методологии. – СПб, 2004.
33. Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней. – М., 2016.
34. Деникин А.А. ВидеоАрт / Видеохудожники. Альбом с текстовыми вставками и комментариями, эл. издание. – М., 2013.
35. Искусство в начале XXI века: проблемы и тенденции: Сборник научных статей ГИИ. М., 2013.
36. Сальникова Е. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. М., 2013.

«Искусство Западной Европы XX века»

1. Основная проблематика и периодизация искусства Западной Европы XX века.

2. Истоки, сущность и идейная программа модернизма.
3. Ар нуво и национально-романтические искания в искусстве и архитектуре Европы
4. Формирование авангардистских направлений. Социально-исторический контекст и формальные искания.
5. Роль искусства неевропейских культур в становление живописи и скульптуры авангарда. Экспрессионизм, кубизм, сюрреализм.
6. Проблематика пространства и времени в кубизме и футуризме.
7. Роль личности в искусстве. Творчество П.Пикассо.
8. История и художественная специфика фовизма и экспрессионизма. Сравнительно-сопоставительный анализ особенностей французского и немецкого искусства начала XX века.
9. Абстракционизм: истоки, основные направления и мастера. В. Кандинский, К.Малевич, П. Мондриан.
10. Воздействие супрематизма на современную архитектуру. З.Хадид.
11. Роль реди мейда на разных этапах развития искусства XX века. Отказ от образности в искусстве.
12. Проблематика итальянской художественной школы первой трети XX века. Художественные направления, объединения и значимые фигуры.
13. Теория и художественная практика сюрреализма. С. Дали, Р. Магритт, М. Эрнст, Х.Миро.
14. Пластические новации в европейской скульптуре первой трети XX века. А.Архипенко, А. Джакометти, К. Бранкузи.
15. Проблематика фигуративных тенденций в европейском искусстве 1920-30-х гг.
16. Отражение идеологического диктата в тоталитарном искусстве СССР, Германии и Италии.
17. Определение и теория конструктивизма.
18. Интернациональный стиль в архитектуре. Творчество ведущих мастеров модернизма.
19. Инновации и образная символика скульптуры середины XX века. Г.Мур, А.Цадкин, М. Марини, Д.Манцу.
20. Особенности искусства второй половины XX века. Постмодернизм.
21. Теория постмодернизма: «смерть автора», ирония, апроприация, интертекстуальность, многообразие художественных стратегий.
22. Постмодернизм и поиски динамических принципов формообразования в архитектуре рубежа XX-XXI вв. Творчество Н.Фостера, Р. Колхаса, Ф.Гери, З. Хадид, Д. Либескинда, Ж.Нувеля, С.Калатравы.
23. Искусство инсталляций. От искусства объекта к инвайронменту.
24. Методы и история искусства перформанса.
25. Роль новых медиа в искусстве XX века. Появление и развитие видеоарта.