

История искусства.

Лектор: Воскобойников Олег Сергеевич, PhD, доцент, olegvosk@yandex.ru

Аннотация

Курс истории искусства в РЭШ ставит перед собой две основные задачи: познакомить участников с основными вехами в развитии изобразительных искусств в истории человечества и привить им навыки самостоятельного изучения, понимания и описания произведений графики, живописи и пластики и памятников архитектуры. Курс строится не по хронологическому, а по "техническому" принципу: каждая из четырех названных техник искусства рассматриваются последовательно от простого к сложному, то есть от графики к архитектуре. На семинарах студентам предстоит читать предложенную литературу и выступать с небольшими сообщениями по заранее выбранным сюжетам и проблемам, подбирая иллюстративный материал. Такой метод совместной работы необходим для выработки умения выступать с сообщениями в "мультимедийном жанре".

Цели и задачи курса

Цели и задачи освоения дисциплины «история искусства» состоят в приобретении навыков самостоятельного восприятия художественного наследия, памятников изобразительного искусства прошлого и настоящего, знакомство с методами исторического изучения искусства зарубежных стран и России, основными направлениями, стилями, выразительными средствами изобразительного искусства, персоналиями и произведениями. Студент должен узнать профессиональную терминологию истории и теории искусства, классические и новейшие научные подходы к нему, хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства от древности до наших дней, названия и расположение основных мировых коллекций (музеи, галереи и т.д.); уметь грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и скульптуры, искать заслуживающую доверия информацию о них в литературе и интернете на русском и иностранных языках; выработать самостоятельный, но обоснованный, эрудитский, знаточеский, придирчивый и пристальный взгляд на произведение, вкус, чуткость и точность в его описании и оценке.

В системе университетского образования «история искусства» соответствует освоению следующих компетенций:

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОНК-4);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ИК-6);
- способность работать с информацией из различных типов и видов источников (ИК-7);
- способность осваивать специальную литературу на нескольких языках (ИК-8)
- способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ИК-9)
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ИК-12);
- способность ориентироваться в культурно-историческом наследии прошлого (СЛК-1);
- готовность и способность общаться с представителями других культур (СЛК-2);

- готовность к восприятию информации, заложенной в языках других культур (СЛК-3);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-6);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (СЛК-7);
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия (СЛК-8)
- способность понимать, критически анализировать и использовать историческую информацию (ПК-6);
- способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или индивидуальной образовательной траектории (ПК-10);
- способность к разработке и научно-информационному обеспечению историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-18)

История искусства относится к гуманитарному циклу как одна из общепрофессиональных дисциплин. Ее изучение базируется на знании основ мировой истории, иностранных языков, общей географии, истории мировой культуры, истории литературы. Основные положения и навыки, полученные в результате освоения истории искусства могут быть использованы в дальнейшем при изучении истории правовых и политических учений, философии, специальных исторических и других гуманитарных курсов.

Структура и содержание

№ п/п	ТЕМЫ	АУДИТОРНЫЕ ЧАСЫ
1.	Введение. Структура курса	2
2.	Графика	6
3.	Скульптура	8
4.	Живопись	10
5.	Архитектура и градостроительство	10
6.	Русская архитектура и градостроительство XI – XVII вв.	4
7.	Русская живопись XI – XVI вв.	6
8.	Русская архитектура и градостроительство XVIII-XIX вв.	4
9.	Русская живопись XVIII-XIX вв.	6
10.	Русское изобразительное искусство и архитектура XX в.: от Авангарда к “Культуре 2”	8

ИТОГО		64
--------------	--	-----------

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Лекция 1

Предмет истории искусства. Возможные классификации и принятое в настоящем курсе изложение истории искусства по техникам, от простых к сложным: графика, скульптура, живопись и архитектура. Зыбкие границы техник, стремление любого искусства выйти за поставленные ему рамки. Пространство и время в изобразительных искусствах. Изобразительность и органы чувств человека Введение в проблемы графики. Рисунок и его отношение к другим техникам. Выразительные средства рисунка: контраст темного и светлого, функция линии.

Литература

- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изобразительное искусство, 1985 и последующие.
- Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания)
- Фосийон А. Жизнь форм. М., 1998.

Раздел II

ГРАФИКА

Лекция 2

Рисовальщик и живописец: в чем отличие? Отношение рисунка ко времени (быстрый и долгий рисунок, продуманный и «не продуманный», спонтанный). Рисунок, набросок, эскиз, кроки и дидактические практики в изобразительных искусствах. Древнейшие формы рисунка в Египте, Индии, Китае. Материал (бумага, глина, дерево, природный камень) и его значение для историко-художественной трактовки. Инструмент: перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный грифель, итальянский карандаш. Сепия и лавис. Серии рисунков, альбомы.

Лекция 3

Соотношение художественных эпох и техник рисунка. Линия и пятно, плоскость и объем, движение и статика как художественные проблемы. Средневековая книжная миниатюра на Западе и Востоке. Старые и новые мастера: анализ некоторых произведений (Рафаэль, Рембрандт, Тьеполо, Буше, Пикассо).

Лекция 4

Художественные проблемы печатной графики как наиболее доступного, тиражируемого искусства. Выпуклая, углубленная, плоская гравюра. Гравюра на дереве (ксилография), от Дюрера до Бердслея и Мунка. Углубленная гравюра на металле, горячая и холодная техники, сухая игла,

медзо-тинто («черная манера»), акватинта, офорт (Жак Калло, Пиранези, Гойя). Цвет в гравюре. Литография XIX века: язык масс (Домье, Гаварни). Карикатура: ее истоки и трансформации. Искусство плаката, рождение и поэтика ранней рекламы. Связь графики и иллюстрируемого текста (книжная иллюстрация и СМИ).

ЛИТЕРАТУРА

- Сидоров А. А. Рисунки старых мастеров. Техника, теория, история. М., Л., 1940.
- Флекель М.И. От Марк Антонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987.

Раздел III

СКУЛЬПТУРА

Лекция 5

Вопросы терминологии: пластика, скульптура, статуя. Точка зрения и ее значение для понимания скульптуры, пространственный диалог между мастером и зрителем, анализ глазом и наощупь: ощупывание взглядом. Отношение скульптуры к окружающему пространству (интерьер, архитектура, сад, площадь, пленэр). Масштабы скульптуры: большая и малая, мелкая пластика, связь с ювелирным искусством. Свободная скульптура и рельеф.

Лекция 6

Материалы скульптуры и его подчинение художественной воле мастера. Тяготение мастеров и целых эпох к конкретным материалам и выражающиеся в этом тяготении историкокультурные координаты (бронза и мрамор у греков и итальянцев, фарфор, лак и нефрит в Китае, дерево на Руси). Преодоление сопротивляемости материалов как вызов природе (гранит, пирит, некоторые металлы). Глина, воск, другие мягкие материалы и их роль в создании пластических форм. Слоновая кость и глиптика (обработка ценных пород камня: камея, инталия).

Лекция 7

Этапы и методы работы скульптора. Проблема света, цвета и видимой, но не существующей, «бесцветности» в скульптуре. Портрет и проблема человеческой индивидуальности в истории мировой культуры, от Египта эпохи Древнего царства до Авангарда.

Лекция 8

Художественные задачи скульптуры и ее функционирование в визуальной культуре. «Однообразие» и тематическая ограниченность скульптуры по сравнению с другими видами искусства. В противовес этому: многообразие пластических мотивов. Мотивы движения рассматриваются на эволюции греческой статуи от архаической фронтальности через классический контрапост к эллинистическому взволнованному динамизму. Параллели в пластике Японии, Индии, Китая. Статуя и статуарная группа. Проблема тела, пропорций и лица. Обнаженное тело и драпировка, ее художественные функции.

ЛИТЕРАТУРА

- Головин В. П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М., 1999.
- Блаватский В. Д. Греческая скульптура. М., 2008 (и более ранние)

- Willet F. African Art. N.Y., Thames and Hudson, 1972 (и переиздания).

Раздел IV

ЖИВОПИСЬ

Лекция 9

Введение в историю живописи. Ее отличия от графики и вопрос об акварели, книжной миниатюре и мозаике. Станковая и монументальная живопись. Материалы, «носители» изображения (стена, доска, скала, холст). Техники: от графики к живописи (акварель, пастель, гуашь). Фреска от Античности до Возрождения. Темпера, энкаустика и искусство иконы. Масляная живопись с XV века.

Лекция 10

Основные понятия анализа живописного произведения и вопросы стиля. Глубина и плоскость. Линейность и живописность: мышление линиями или цветовыми пятнами. Свет и тень. Колорит, красочность, прозрачность. Отношение к цвету и форме у старых и новых мастеров. Движение и состояние. Некоторые картины старых мастеров.

Лекция 11

«Ангажированная» живопись: роль визуальных искусств в средневековой культуре и религии. Формирование и основные особенности традиционных жанров в классической живописи: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж.

Лекция 12

Композиция и деталь в живописном произведении. Важность формата (круг, овал, квадрат, прямоугольник). Местонахождение произведения и его история (музей, храм, альков), его место в серии или единичность (внутри одного заказа, цикл фресок или мозаик). Нужно ли рассматривать произведение сблизи, если оно на это не рассчитано? Значение реставраций с многослойным техническим анализом. Соотношение реконструированного авторского замысла и реально существующего результата. Поучительность детали.

Лекция 13

Живопись Нового и Новейшего времени. Новое у художников XIX века, прежде всего импрессионистов. Основные направления европейского Авангарда, манифесты и реальность. Методы анализа «бессюжетных» произведений XX века.

ЛИТЕРАТУРА

- Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010.
- Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1975.
- Он же. Старые европейские мастера. М., 1974.
- Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
- Даниэль С.М. Искусство видеть (разные издания)
- Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2009.

Раздел V

АРХИТЕКТУРА

Лекция 14

Место архитектуры в общей системе искусств. Изобразительность и не-изобразительность архитектуры. Архитектура и строительство вне и против искусства. Строение как «всеобъемлющее произведение искусства» (Gesamtkunstwerk), подчиняющее себе другие искусства. Сложности изучения и исторической трактовки архитектуры. Многомерность постройки, ее восприятие глазом, слухом, осязанием, телом. Искусство, разворачивающееся в пространстве, но и во времени. Музыкальность и поэтичность архитектуры. Историко-культурное значение непостроенной, но спроектированной архитектуры.

Лекция 15

Конструктивное и художественное в постройке. Тектоника и статика. Жилище для человека и для бога: отношение постройки к окружающей природе и климату. Египетский храм, дворец микенской эпохи и рождение классического храма. Система классических ордеров и метаморфозы классицизма в культуре Европы. Значение колонны в старой архитектуре. Восприятие пространства сверху вниз как основа архитектурного художественного творчества.

Лекция 16

Что главное в архитектурной концепции: пространство или масса, плоскости, линии или объемы? От пирамиды и периптера к Пантеону: возникновение пространственной архитектуры в римской цивилизации. Инженерия и художественный образ в пространственной архитектуре в преддверии рождения христианского храма.

Лекция 17

Продолжение развития пространственной архитектуры в христианском Средневековье: особенности храмовых пространств на разных этапах развития церковного зодчества. Роль света. Храм внутри и вне городских стен. Монастырская обитель и собор. Деталь и целое в композиции храма. Шедевры романского и готического стилей XI-XIII вв. Возрождение: «Темплетто» Браманте и собор Св. Петра в Риме. Сант Иво алла Сапьенца, Санкт Карл в Вене и «театральность» барокко.

Лекция 18

Основные элементы постройки в историческом развитии. Колонна, стена, купол, оконный проем, арка, лестница, свод и потолок, фасад, портал. Распределение пространств и помещений. Проблема монументального и немонументального стиля в архитектуре, основанного на масштабе, соотношении детали и целого в сознании архитекторов и общества. Пропорции: согласование между собой отдельных частей здания в отношении к целому. Золотое сечение. Урбанистический ландшафт как крупнейший план историко-художественного анализа (на примере Рима и Парижа). Пространственные композиции крупного плана: улица, площадь, набережная.

ЛИТЕРАТУРА

- Аркин Д.А. Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985.
- Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. М., 1960.
- Брунов В.М. Очерки истории архитектуры. 2 тт. М., 2004.
- Швидковский Д. О. От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М., 2009.
- Рябушин А. В. Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга первая. Лидеры профессии и новые имена. М., 2010.

Раздел VI

ВЕХИ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА

Лекции 19-20

Архитектура XI – XVII вв.

Архитектура средневековой Руси и ее связь с византийскими и западноевропейскими традициями и влияниями. Особенности православного храма. Почти полное отсутствие памятников светского зодчества. Софийские соборы в Киеве и Новгороде, начало национальной традиции. Основные школы древнерусского зодчества: Новгород, Владимир, Смоленск, Псков, Москва. Русское барокко в XVII веке. Уничтоженные памятники: Великая Отечественная война и сталинизм. Что мы знаем о старых русских городах? Московский Кремль.

ЛИТЕРАТУРА

- Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990.

Лекции 21-23

Русская живопись XI - XVI вв.

1. Мозаика, фреска, иконопись, унаследованные от Византии. Византийское искусство на Руси или русское искусство внутри византийского мира: вопрос о самобытности. Задачи, сюжеты, техники христианской живописи Руси. Монументальные циклы Софии Киевской (мозаики и фрески), детальный разбор. Великие византийские иконы в домонгольской Руси. Искусство книжной миниатюры: Остромирово евангелие, Изборник Святослава.

2. Образцы древнерусской иконописи. Школы и их особенности.

3. Фрески Новгорода, Пскова, Старой Ладogi, Владимира и Москвы. Феофан Грек и Андрей Рублев: особенности творчества и особенности мировоззрения.

ЛИТЕРАТУРА

- Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.
- Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.

Лекции 24-25

Архитектура и градостроительство XVIII-XIX вв.

1. Старое и новое в зодчестве Петра I. Барокко Нарышкиных, Петра, Елизаветы. Светскость в храмовом строительстве и возникновение монументальной каменной светской архитектуры. Феномен Санкт-Петербурга и реконструкция губернских городов. Императорский дворец и вельможный особняк. Петергоф, Царское село, Зимний, Михайловский замок. Иностранное зодчие: Трезини, Растрелли, Кваренги, Камерон.

2. От барокко к классицизму в правление Екатерины, Павла и Александра: идейные, политические и эстетические мотивы. Адмиралтейство. Московский классицизм и романтизм: Казаков и Баженов. Городская и загородная усадьба. Ампи́р, историзм и другие «псевдо»-стили: эклектика в искусстве и мировоззрении XIX века.

ЛИТЕРАТУРА

- Алленов М.М. Русское искусство XVIII–начала XX века. М., 2008.

Лекции 26-28

Живопись XVIII–XIX вв.

1. Беспомощность художников первой половины XVIII века. Формирование самостоятельного художественного языка у художников времен Екатерины: Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Что такое «академизм»? Классические вкусы русского дворянства. Исторический жанр на русской почве: анализ «Последнего дня Помпеи». Сентиментализм и романтизм. Рождение русского портрета во времена Пушкина.

2. Религиозно-философские искания в культуре и живописи середины–второй половины XIX века: Иванов, Крамской, Ге. Романтический и реалистический пейзаж: Щедрин и Левитан. Русский быт и образ человека. Жанровый портрет и бытовой жанр.

3. Живопись второй половины XIX века и доминирование реалистического направления. Его идейно-политические причины. Связи изобразительного искусства с литературой. “Бунт Четырнадцати”, “Товарищество передвижных выставок”. Основные черты “передвижнического реализма”: идейность, социальность, аналитичность. Этапы его развития и жанры. Творчество ведущих художников-передвижников: Репина, Сурикова, Васнецова, Крамского, Ге. Идейно-эстетический и организационный кризис передвижнического реализма в 1890-х гг.

ЛИТЕРАТУРА

- Алленов М.М. Русское искусство XVIII–начала XX века. М., 2008.

Лекции 28-32

Русское изобразительное искусство и архитектура XX в.: от Авангарда к “Культуре 2”

1. Архитектурные опыты и вариации модерна конца XIX–начала XX вв., западноевропейские и русские идейные и художественные истоки движения. Направления: неорусский стиль, неоклассицизм, неоготика, рациональный модерн. Московская школа модерна: Шехтель. Кекушев, Валькотт, Клейн. Петербургская школа модерна: Лялевич, Лидваль, Фомин.

2. Новые тенденции в развитии живописи в конце XIX–начале XX вв. “Эстетический бунт” молодого поколения художников. Традиции и новации. Эстетический плюрализм в творчестве Серова, Коровина, Левитана, Нестерова. Символизм. Творчество Врубеля, Борисова-Мусатова. “Голубая роза”. “Мир искусства”: многообразие тем и жанровой ориентации в двух поколениях «мирискусников».

3. Революция и судьбы русского авангарда. Русское искусство в эмиграции: Кандинский, Шагал и другие. “Бубновый валет”. Влияние европейских течений в искусстве: постимпрессионизма, фовизма, кубизма, итальянского футуризма, примитивизма. Творчество Кончаловского, Машкова, Лентулова, Ларионовой, Гончаровой. Рационализм и конструктивизм 1910-1920 гг. Политика большевиков в отношении искусства.

4. От «культуры 1» (1920-е гг.) к «культуре 2» (эпоха Сталина): изложение концепции Владимира Паперного в истолковании сталинского монументального зодчества. Сталинский классицизм, отношение к культурному наследию и перестройка Москвы. Сбывшиеся и несбывшиеся проекты: судьба Дворца советов и московские высотки. Фасады и фасадность. Московский метрополитен.

ЛИТЕРАТУРА

- Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Нащокина М. Московский модерн. М., 2005.
- Бобринская Е. Футуризм. М., 2000.
- Паперный В. Культура Два. М., 2006.
- Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эkleктика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006.
- Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003.
- Сидорова Е. Русский конструктивизм : истоки, идеи, практика. М., 1995.
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.

Методология курса

Курс читается приблизительно на три четверти в лекционной форме и сопровождается показом слайдов на электронном носителе. Все слайды, использованные в курсе, предоставляются студентам для самостоятельной работы и подготовки к тестам, семинарским выступлениям и экзамену. Поскольку занятия должны проходить в затемненной аудитории, желательно записывать лекции на диктофоны, чтобы не портить зрение и не отвлекаться от экрана – такова специфика предмета, ибо для понимания произведений искусства, нужно не смотреть, а всматриваться. На семинарских занятиях каждый студент должен выступить хотя бы один раз. Предполагается сконцентрировать семинары во второй части курса, посвященной русскому искусству, лучше знакомому большинству слушателей. Студентам, исходя из их собственных интересов, предлагается заранее подумать, какие именно сюжеты в истории русского искусства их интересуют, обсудить их с преподавателем, сформулировать точную тему сообщения и за пару недель подготовить устное сообщение со слайдами на 10 минут максимум с учетом пятиминутного обсуждения. Каждый докладчик должен найти среди товарищей одного официального оппонента, который будет «в курсе дела» и сможет высказать свои веские замечания. Несколько примерных тем:

«Троица» Андрея Рублева и средневековые изображения Троицы;
Итальянские и русские традиции в комплексе московского Кремля;
Баженов и Екатерина II;
Мораль и религия в творчестве Репина;

Малевич и большевики;

Росписи храмов Старой Ладogi: свет, цвет, иконография.

Из приведенных тем видно, что приветствуются «проблемные», а не описательные сюжеты. Русское искусство, в отличие от мирового, рассматривается в лекциях по хронологическому принципу, но в неразрывной связи с мировыми художественными процессами, поэтому и в выборе тем для самостоятельного изучения и выступления приветствуется должным образом продуманный интернационализм. При желании можно выбрать тему по зарубежному искусству и сделать сообщение

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебные пособия для подготовки к экзамену:

- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000.
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изобразительное искусство, 1985 и последующие
- Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
- История русского и советского искусства. Учебное пособие /Ред. Д.В.Сарабьянов. Изд 2. М.,1989.

Внимание: чтение этих учебников необязательно, если студент прослушал, живьем или в записи, все лекции и хорошо усвоил их содержание. В противном случае он может опереться на указанные книги, особенно на Б.Р.Виппера, чтобы восполнить лакуны.

Дополнительная литература:

- Варбург А. Великое переселение образов. М., 2008.
- Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010.
- Панофский Э. Этюды по иконологии. М., 2007.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2003.
- Бельтинг Г. Образ и культ: история образа до эпохи искусства. М., 2002.
- Ортега-и-Гассет Х. Статьи об искусстве. М., 1992.
- Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1975.
- Он же. Старые европейские мастера. М., 1974.
- Аркин Д.А. Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985.
- Вентури Л. Художники Нового времени. М., 2009.
- Фосийон А. Жизнь форм. М., 1998.
- Краутхаймер Р. Три христианские столицы. М., 2002.
- Пейзаж. Страницы истории / Сост. К. Г. Богемская. М., 1992.
- Пространство картины. М., 1989.
- Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918.
- Батракова С. Р. Искусство и утопия. М., 1990.
- Глез А. Метценже Ж. О кубизме. М., 1913.
- Пикассо. Сборник статей о творчестве. М., 1957.
- Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
- Сарабьянов Д.В. Стилль модерн. М., 1989.
- Манифесты итальянского футуризма. М., 1914.
- Иконников А.В. Архитектура США. М., 1979.
- Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.

- Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. М., 1960.
- Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Гройс И.Б. Утопия и обман. М., 1993.
- Нащокина М. Московский модерн. М., 2005.
- Бобринская Е. Футуризм. М., 2000.
- Паперный В. Культура Два. М., 2006.
- Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эkleктика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006Б
- Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003.
- Сидорова Е. Русский конструктивизм : истоки, идеи, практика. М., 1995.
- Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
- Былинкин Н. и др. История советской архитектуры (1917-1954). Изд. 2. М., 1985.
- Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978.
- Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
- Русакова А.А. Русский символизм. М., 1994.
- Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
- Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000.
- Брунов Н.И. Рим. Архитектура эпохи барокко. М., 1937.
- Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.
- Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
- Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
- Даниэль С.М. Искусство видеть (разные издания)
- Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания)
- Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (р.и.)
- Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991.
- Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1990.
- Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М., СПб., 2001.
- Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001.
- Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987.
- Франкастель П. Фигура и место. Визуальный порядок в эпоху Кватроченто. СПб., 2005.
- Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
- Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви (р.и.)
- Бринкман А.Э. Площадь и монумент как проблема художественной формы. М., 1935.
- Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи. М., 1933.
- Ромм Р.Г. Огюст Роден. М., 1946.
- Ревальд Дж. История импрессионизма. М., Л. 1959.
- Делакура Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М., 1960.
- Энгр об искусстве. М., 1962.
- Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.
- Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XIX веков. Л., 1990.
- Бурдель Э.-А. Об искусстве скульптуры. М., 1968.
- Флекель М.И. От Марк Антонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987.
- Краус Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
- Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию (р.и.)
- Tafuri M. The Sphere and the Labyrinth Avant-garde Architecture. Cambridge, 1987.

- Krautheimer R. Rome : Profile of a City. 312-1308. Princeton, 1980.
- Conant K.J. Carolingian and Romanesque Architecture. Разные издания.
- Dodwell C.H. Pictorial Arts of the West. 800-1200. New Haven, London, 1993.
- Ward Perkins J.B. Roman Empirical Architecture. Harmondsworth, 1990.
- Brilliant R. Roman Art from the Republic to Constantine. London, 1974.
- Bianchi Bandinelli R. Rome, the Center of Power : Roman Art to A.D. 200. London, 1971 (или на итальянском).
- Haskell F. Patrons and Painters, Art and Society in Baroque Italy. Yale, 1980.
- Wittkover R. Studies in Italian Baroque. L., 1975.
- Blunt A. Borromini. L., 1979.
- Freedberg D. The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago, 1989.
- Praz M. Studies in Seventeenth Century Imagery. L., 1939.
- Meiss M. Painter's Choice. Problems of Interpretation of Renaissance Art. N.Y., 1976.
- Gombrich E. Studies in the Art of Renaissance. Vol. 1-4. И другие работы
- Kent D. Cosimo de' Medici and the Florentine Renaissance. New Haven, London, 2000.
- Baxandall M. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford, 1975.
- Klingender F. Goya in the Democratic Tradition. London, 1948.
- Godirey T. The New Image. Oxford, 1986.
- Bloch C. Geschichte der abstrakten Kunst. 1900-1960. Köln, 1975.
- Rablowsky I. Pop Art. N.Y., 1965.
- Gordon D.E. Expressionism. Art and Idea. London, 1987.
- Curtius W. Modern Architecture. Since 1900. Oxford, 1982.

Внимание: этот список отчасти повторяет, отчасти дополняет то, что предлагается в описании лекций. Он ни в коей мере не является обязательным к усвоению. Однако знакомство с указанными книгами не только скажется на эрудиции студентов, но и увеличит их шансы на высшую результирующую оценку, особенно для тех, кто наберется смелости прочитать что-нибудь на иностранном языке.

Интернет-ресурсы:

www.wga.hu база данных по истории классического искусства, особенно живописи и графики
www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html графика
www.sobory.ru База данных по истории русского храмового зодчества

Формы контроля

Тип контроля	Форма контроля	Неделя	Параметры
Текущий	Письменные тесты	Еженедельно, каждые две лекции	Письменный, оценка за каждый тест (30%)
Текущий	Устные выступления в семинарах	Ноябрь-декабрь, еженедельно	Оценка (20%)
Итоговый	Неблокирующий экзамен	26-31 декабря	Устный тест (50%)

Результирующая оценка, как видно из таблицы, складывается из трех пунктов, каждый из которых рассчитан на максимально объективную оценку знаний каждого студента с учетом его индивидуальных психологических и интеллектуальных особенностей.

Письменные тесты будут проводиться каждую неделю в начале лекции. Студентам раздаются распечатанные списки из пяти-семи вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из них: за пять минут нужно выбрать правильный, поставить галочку и сдать преподавателю, не забыв подписаться. Списывание у соседа объективно невозможно. Вопросы составляются так, чтобы слушатель мог показать, во-первых, усвоение лекционного материала (терминология, названия произведений, стили, школы, иногда конкретные памятники), во-вторых, знакомство с той литературой и теми ресурсами, которые на лекциях будут названы обязательными.

Работа в семинаре и, следовательно, оценка за нее, предполагает способность студента самостоятельно находить, прочитывать и анализировать научную информацию, подкреплять свои вопросы и ответы ссылками не на такие абстрактные категории, как «ТВ», «интернет» или «в книжке написано», а на конкретные источники. Памятники искусства или проблемы истории искусства, заинтересовавшие студента и выбранные для подготовки семинарского сообщения, раскрываются студентом в устном выступлении как с использованием результатов самостоятельной работы с литературой и иными информационными ресурсами, так и с учетом усвоенных на лекциях подходов и методов. Особенно приветствуется анализ произведений *in situ* (то есть на месте). Студенту необходимо понимание профессиональной лексики и терминологии, уметь грамотно описывать произведения искусства, не путать жанры, техники, школы, выразительные средства, ориентироваться в пространстве и времени, придерживаясь как принятых в искусствознании категорий оценки художественного уровня произведения, так и принципов историзма, согласно которым всякое произведение должно рассматриваться в историко-культурном контексте. Эти требования соотносятся с компетенциями ОНК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-12, СЛК-1.

Экзамен построен как устный тест на знание произведений, техник, авторов, стилей, школ, жанров изобразительного искусства. Экзаменационный билет представляет собой подборку из пятнадцати изображений по зарубежному и русскому искусству. Студент за двадцать минут, отводимые на подготовку, должен «отгадать» максимальное количество памятников и с возможной полнотой описать их в беседе с экзаменатором. Чем меньше ошибок в «отгадывании», тем выше балл, поднимающийся также в зависимости от умения грамотно и профессионально-корректно излагать свои мысли на русском языке и уровня владения материалом (датировка, локализация, авторство, принадлежность к школе, особенности стиля, иконографии, политических и социальных функций, обстоятельств создания памятника, детали биографии мастера и проч.). Учитывается также знакомство со специальной литературой. Результирующая оценка по десятибалльной шкале учитывает на 20% участие в семинарах, на 30 % – тесты, на 50 % – ответ на неблокирующем экзамене.

В случае получения неудовлетворительной оценки за курс, студенту дается возможность пересдать те формы контроля, по которым была получена неудовлетворительная оценка: экзамен, семинарское сообщение, или тест. Пересдачи осуществляются в сроки, отведенные программой для осуществления пересдач