

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ**

Направление: 50.06.01 «Искусствоведение»

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель - исследователь

Форма обучения: очная

Москва
2016

Программа итоговой аттестации аспирантов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»

Организация-разработчик: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

Разработчик: Геташвили Нина Викторовна, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой всеобщей истории искусства, профессор

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры всеобщей истории искусств от «15» мая 2016 года, протокол №06/16-И.

Программа одобрена на заседании Ученого Совета РАЖВиЗ Ильи Глазунова от «06» августа 2016 года, протокол № 4.

Содержание

1. Пояснительная записка.....	4
2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.....	6
2.1. Критерии оценивания сформированных компетенций по результатам Государственной итоговой аттестации выпускника.....	7
2.3. Критерии определения сформированности компетенций в процессе ГИА.....	11
2.4. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки.....	11
3. Структура и содержание итоговой государственной аттестации.....	12
3.1 . Государственный экзамен.....	12
3.1.2.Критерии оценки ответа на вопросы государственного экзамена.....	12
3.1.3. Содержание государственного экзамена.....	15
3.1.4. Избранная рекомендуемая литература.....	27
3.1.5. Программное обеспечение.....	30
3.1.6. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.....	32
3.1.6.1.Требования к содержанию и оформлению научного доклада.....	32

Приложения 1-3.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Итоговые аттестационные испытания аспиранта предназначены для определения уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. Настоящая программа составлена в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (увт. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18марта2016г. № 227) и в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение. «Государственная итоговая аттестация» составляет «Блок 4.» Основной образовательной программы высшего образования по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, который в полном объеме относится к базовой части программы. В данный блок входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Программа включает несколько разделов, отражающих порядок подготовки, проведения и основные аспекты содержания итоговой государственной аттестации аспиранта Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Раздел «Структура и содержание итоговой государственной аттестации» посвящен общему описанию процесса итоговой аттестации, а также требованиям к профессиональной подготовленности выпускника и квалификационным характеристикам аспиранта.

Параграф 2.1. данного раздела, «Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации» включает перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.

«Государственный экзамен», включает в себя описание порядка подготовки и проведения государственного экзамена, перечень основных проблем и вопросов, выносимых на государственный экзамен, тезаурусы, которые подробно раскрывают содержание каждого вопроса и список рекомендуемой литературы для подготовки. Также приводится фонд оценочных средств для государственного экзамена (показатели и критерии оценки сформированных компетенций, шкала итоговой оценки на государственном экзамене).

Параграф 2 данного раздела «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы» включает требования к научно-квалификационной работе аспиранта в части оцениваемых компетенций: к основным результатам исследования, к тексту научно-квалификационной работы и научного доклада, к защите результатов подготовленной научно-квалификационной работы в форме научного доклада, фонд оценочных средств для представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы, а также список нормативной документации в помощь аспиранту.

2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии искусства, эстетических концепциях; способы создания и презентации произведений искусства по направленности (профилю) программы; памятники, собрания и коллекции произведений искусства; реставрация и консервация произведений искусств; окружающая культурно-пространственная среда; система образования в области искусств; общественные объединения и профессиональные организации в области искусств; менеджмент и продюсирование в сфере искусства. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания; преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

В результате освоения программы аспирантуры в рамках направления подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» у выпускника должны быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры.

2.2. Критерии оценивания сформированных компетенций по результатам

Государственной итоговой аттестации выпускника

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.

<p>УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях</p>	<p>знать: – основные методы и технологии научной коммуникации</p> <p>уметь: – критически рассматривать и применять результаты современных научных достижений в области искусствоведения и педагогики</p> <p>владеть: – навыками передачи актуальных проблем истории искусства и других специальных дисциплин; – приемами критического анализа и оценке современных научных достижений;</p>
<p>УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;</p>	<p>знать: знать методики планирования и осуществления комплексных исследований</p> <p>уметь: использовать знания в области истории искусства и философии</p> <p>владеть: Системным научным анализом истории и философии искусства</p>
<p>УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p>	<p>знать: знать современные методы планирования научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</p> <p>уметь: коммуницировать в области профессиональной тематики на государственном языке</p> <p>владеть: обширным профессиональным словарем</p>
<p>УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;</p>	<p>знать: - методологические основы педагогики, технологии для обучения и воспитания специалиста</p> <p>уметь: - самостоятельно использовать педагогические знания в профессиональной деятельности преподавания специальных дисциплин</p> <p>владеть: - навыками творческого решения возникающих педагогических проблем в обучении специальных дисциплин; – приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; – способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.</p>

<p>ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий</p>	<p>знать: способы самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в области теории и истории искусства</p> <p>уметь: - использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий</p> <p>владеть: - навыками творческого решения возникающих научных, общепрофессиональных и педагогических проблем в обучении специальных дисциплин;</p>
<p>ПК-1 способностью исследовать и интерпретировать развитие традиций реалистического искусства в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p>	<p>знать: – тенденции современного реалистического искусства - результаты современных искусствоведческих исследований реалистического искусства</p> <p>уметь: - использовать в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии в исследовании – обобщать и интерпретировать реалистическое искусство в их множественных связях с общекультурными процессами и проблемами</p> <p>владеть: - навыками адаптировать результаты исследований современного реалистического искусства для целей преподавания искусствоведческих дисциплин в высших учебных заведениях.</p>
<p>ПК-2 планировать и решать свои научные задачи, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, сообразуясь с актуальными методами искусствоведения, ориентированными на анализ реалистического искусства</p>	<p>знать: - основные современные концепции и методы создания научных исследований, ориентированных на анализ реалистического искусства</p> <p>владеть: - навыками исследования актуальных проблем истории искусства и других специальных дисциплин, ориентированных на анализ реалистического искусства</p> <p>– навыками применения новых методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности</p> <p>Уметь ориентироваться в методах исследования в искусствоведении ориентированного на анализ реалистического искусства</p>

ПК-3 способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности в области искусствоведения, истории искусства в аспекте интерпретации традиций и новаторства реализма

знать:

- основные современные концепции и методы создания образовательных технологий в процессе преподавания специальных дисциплин в аспекте интерпретации традиций и новаторства реализма
- педагогические методики в обучении специальным дисциплинам для формирования у учащегося исследовательского подхода
- основные достижения в области специфики образовательных программ специальных дисциплин.

уметь:

- использовать современные коммуникативные средства для учета индивидуальных особенностей обучающихся в учебном процессе
- использовать современные коммуникативные средства и педагогические методики для формирования у учащегося исследовательского подхода в аспекте интерпретации традиций и новаторства реализма
- применять традиционные и новейшие средства организации образовательных и публичных программ специальных дисциплин;
- разрабатывать новые методы исследования в искусствоведении

владеть:

- навыками передачи актуальных проблем истории искусства и других специальных дисциплин.
- навыками формирования у учащихся исследовательского подхода в процессе обучения специальным дисциплинам
- навыками организации и подготовки образовательных программ, специальных дисциплин;
- навыками научно-методического обеспечения преподавания искусствovedческих дисциплин;
- навыками применения новых методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности

2.3. Критерии определения сформированности компетенций в процессе ГИА

Критерии	Уровни сформированности компетенций		
	пороговый	достаточный	повышенный
	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка	Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка

2.4. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка «неудовлетворительно» или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» или низкой уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» или повышенный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» или высокий уровень освоения компетенции
<p>Неспособность самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения дисциплины.</p> <p>Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения материала</p>	<p>Если аспирант демонстрирует недостаточно высокий уровень самостоятельности в применении знаний, умений и навыков.</p> <p>Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне</p>	<p>Способность аспиранта продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков, подтверждающих наличие сформированных компетенций на более высоком уровне.</p>	<p>Способность к полной самостоятельности интерпретаций и аналитических разборов, глубокое понимание проблем, широка профессионального кругозора, как демонстрации освоения компетенций на высоком уровне.</p>

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение в состав государственной итоговой аттестации (ГИА) входят: 1. Государственный экзамен; 2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Программа Государственной итоговой аттестации содержит совокупность заданий, предназначенных для предъявления выпускнику на экзамене и критерии их оценки, процедуру проведения государственного экзамена и требования к научному докладу.

3.1. Государственный экзамен

Государственный экзамен аспиранты очной формы обучения сдают в 6 семестре. С целью качественной подготовки к государственным экзаменам читаются установочные лекции по дисциплинам, включенным в междисциплинарный экзамен.

Государственный экзамен носит комплексный характер и включает проверку теоретических знаний аспиранта по дисциплинам направления подготовки: изобразительное искусство и архитектура, современные направления изучения декоративно-прикладного искусства и методике преподавания специальных дисциплин.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из 3 вопросов и изобразительного материала для понимания атрибутивной способности испытуемого. Вопросы в билетах сочетаются по принципу дополнительности, позволяющему отвечающему продемонстрировать широту усвоенного материала.

Например:

Билет N 1

1. Новейшие концепции и открытия истории искусства Древнего мира
2. Система искусствоведческого образования в РФ.
3. Атрибуция (ДПИ)

3.1.2. Критерии оценки ответа на вопросы государственного экзамена

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Оценка “отлично” ставится аспирантам, которые при ответе: - обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; - способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; - владеют понятийным аппаратом;

Шкала оценивания	Критерии оценивания
	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; - подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики.
«хорошо»	<p>Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Оценка “хорошо” ставится за правильный ответ на вопрос, знание основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.</p> <p>Оценка “хорошо” ставится аспирантам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обнаруживают твёрдое знание программного материала; - способны применять знание теории к решению задач профессионального характера; - допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
«удовлетворительно»	<p>Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Оценка “удовлетворительно” ставится аспирантам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии; - допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; - приводимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания аспирантом сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам.
«неудовлетворительно»	<p>Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм</p>

Шкала оценивания	Критерии оценивания
	<p>литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа “что это такое?” и “почему существует это явление?”. Оценка “неудовлетворительно” ставится аспирантам, которые при ответе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; - допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; - демонстрируют незнание теоретических знаний.

3.1.3. Содержание государственного экзамена

РАЗДЕЛ 1. Первобытное искусство

Проблема происхождения искусства. Первобытное художественное творчество - начало духовной культуры человечества, образного осмысления действительности.

Синкретическая целостность первобытного искусства: скульптуры, графики, живописи, декоративно-прикладного искусства. Важнейшие памятники, их художественные особенности.

Раздел 2. Искусство Древнего мира

Хронологические границы. Появление государства. Переход к цивилизации. Своеобразие культуры, новые закономерности художественного творчества.

Искусство Древнего Египта. Основные черты египетской архитектуры и ее семантика. Художественный образ пирамиды. Структура и образ египетского храма Среднего и Нового царства. Храмовые комплексы в Деир-Эль-Бахри, Карнаке, Луксоре и Абу-Симбеле. Жилая и дворцовая архитектура. Скульптурный портрет, его связь с культом мертвых. Художественные особенности скульптуры. Монументальные росписи, связь их сюжетов с храмовыми и погребальными сооружениями, стилевая связь с архитектурой. Техника живописи. Ритуально-торжественный характер образов.

Искусство Месопотамии. Искусство древней Юго-Восточной Азии.

Понятие «Античное искусство». Искусство Древней Греции. Мифологическое образное миропонимание. Новая интерпретация образа человека и его места в окружающем мире. Формирование типа греческого храма, его религиозно-общественное назначение. Понятие ордерной архитектуры. Структура храма, конструктивное и образное значение его композиции. Образ человека в греческой пластике. Крупнейшие мастера и их произведения.

Римское искусство как заключительный этап в развитии античного искусства. Истоки древнеримской художественной культуры, ее специфика. Градостроение в Древнем Риме. Инженерно-технические сооружения: акведуки, мосты, дороги. Конструктивно-

художественные особенности римской архитектуры. Типы сооружений, их планировка, декор. Эволюция портретного образа в эпоху республики и империи. Римская монументальная живопись – росписи и мозаика.

Художественная культура поздней Римской империи и истоки раннего христианского искусства. Роль античного искусства в развитии европейской культуры.

Раздел 3-4. Искусство Византии. Искусство Средних веков.

Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Культовое назначение, символическое осмысление изображений, художественные особенности. Христианская базилика, структура и художественный образ. Типы центрических сооружений, культовое назначение, взаимосвязь интерьера и внешнего объема, декоративное убранство. Архитектурные памятники Равенны. 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 представлениям своего времени. Техника исполнения. Сложение христианской иконографии и системы расположения изображений в храме. Изменение композиционных, пространственных, колористических решений в мозаиках и фресках. Живопись. Назначение и место иконы в храме. Техника, пространство, колорит в иконах.

Конструктивные, пространственно-планировочные особенности и художественный образ романского собора, романская "связанная система".

Характерные средства художественной выразительности монументальной живописи. Монументальные росписи Франции, Испании. Роль и место скульптуры в романском соборе. Соотношение круглой пластики и рельефа. Особенности пластической моделировки формы и пропорционирование в скульптуре Германии, Франции. Роль материала и цвета в скульптуре.

Готический собор как центр духовной, общественной и культурной жизни средневекового города. Конструктивная система готического собора, ее образное, художественное осмысление. Готическая архитектура Франции, Англии, Германии, Италии, национальные особенности. Конструктивные изменения архитектуры, повлекшие за собой переход к новому виду монументальной живописи - витражу. Изменение технических, композиционных и цветовых решений с развитием готического стиля. Освещение и "жизнь" витража в архитектуре. Готический витраж Франции и Англии. Слияние скульптурного и архитектурного декора в убранстве готического собора. Переход от рельефа к свободной фигуре. Появление скульптурной группы. Характерные особенности готической пластики. Интерес к индивидуализации образа, выражению внутренней духовной энергии. Изменение в характере пластического языка в поздний готический период. Особенности готической скульптуры Франции и Германии.

Раздел 5. Искусство Возрождения.

Историческая специфика, географические границы и периодизация искусства Возрождения. Культура Проторенессанса. Характеристика основных тенденций на примере основных мастеров и главных памятников периода. Проблемы развития местных художественных школ. Римская школа - П. Каваллини. Тосканская школа: Чимабуэ, Джотто и его последователи. Проторенессанс и готика – сиенская школа: Дуччо, С. Мартини, братья Лоренцетти, северо-итальянская живопись и ее особенности: Дж. Да Фабриано и Пизанелло. Архитектура Возрождения на примере творчества Филиппо Брунеллески и Леона Баттиста Альберти. Художественная и архитектурная теория раннего Возрождения: работы Лоренцо Гиберти, Леон Баттиста Альберти, Пьеро дела Франческа. Скульптура Раннего Возрождения: творчество Лоренцо Гиберти, Якопо дела Кверча, Донателло, Л. делла Роббиа, Верроккио. Новаторские поиски в живописи раннего

Возрождения: творчество Томмазо Мазаччо, фра Беато Анджелико, фра Филиппо Липпи, П. Учелло. Основные тенденции в искусстве 2-ой половины XV в. А. да Мессина, Пьеро дела Франческа, Сандро Боттичелли. Живопись раннего Возрождения на Севере Италии: Андреа Мантенья и мастера Феррарской школы.

Своеобразие искусства Венеции раннего Возрождения. Понятие *Ars Nova* и особенности развития возрождения на Севере Европы (творчество братьев Ван Эйк и Рогира ван дер Вейдена).

Общая характеристика искусства французского Возрождения. Архитектура, скульптура и живопись (замки Луары, творчество П. Леско, Ж. Гужона, творчество Ж. Фуке и Ф. Клуэ, ансамбль замка Фонтенбло).

Развитие придворного портрета в искусстве Франции XVI в.

Классические черты в архитектуре зрелого Возрождения. Архитектура Донато Браманте. Наука и искусство в творчестве Леонардо да Винчи.

Общая характеристика и периодизация творчества Микеланджело. Вклад Микеланджело в развитие монументальной живописи Возрождения. Творчество Рафаэля Санти. Развитие портретного жанра в искусстве зрелого Возрождения. Своеобразие живописного языка мастеров венецианской

школы: Джорджоне, Веронезе, Тициан, Тинторетто.

Культурно-историческое содержание маньеризма, основные этапы его развития. Творчество Понтормо, Россо, Пармиджанино и

Челлини. Архитектура Палладио и палладианство.

Художественные и исторические особенности Возрождения в Германии.

Теория и практика в творчестве Альбрехта Дюрера

Нидерландская живопись XVI в. Босх и Питер Брейгель Старший.

Раздел 6. Западноевропейское искусство XVII-XVIII веков

Концепция барокко: зарождение барокко в позднем Ренессансе (роль Микеланджело), особенности мировоззрения и социокультурные предпосылки, барочные антиномии, проблема синтеза искусств, театральность. Архитектура (творчество Л. Бернини и Ф. Борромини), скульптура (творчество Л. Бернини и его школы), монументально-декоративная живопись. «Искусство идеала» и «искусство природы»: болонский академизм и реформа Караваджо. Караваджизм в европейской живописи XVII века: основные центры, школы и представители (Голландия, Франция, Испания). Искусство Фландрии XVII века и особенности фламандского барокко. Творчество П.П. Рубенса и его школы (А. Ван Дейк, Я. Йорденс, Ф. Снайдерс).

Искусство Испании XVII века. Х. Рибера, Ф. Сурбаран. Д. Веласкес. Мурильо.

Искусство Голландии XVII века. Основные школы, жанры и представители.

Творчество Рембрандта. Основные периоды, тематика, особенности художественного языка. Живопись, гравюра, рисунок.

Творчество Ж. де Латура и караваджизм во французской живописи (Валантен де Булонь, С. Вуэ).

Проблема классицизма во французском искусстве XVII века. Архитектура и живопись. (Творчество Л. Лево, Ф. Мансара, Ж-А. Мансара, К. Перро. Искусство Н. Пуссена и К. Лоррена).

Комплекс Версаля: дворец и парк. Этапы строительства, стилистические особенности, ландшафтное искусство.

Рококо в архитектуре Франции XVIII века: зарождение стиля, основные категории, архитектура и декорация интерьеров.

Рококо во французской живописи. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара.

Жанровая живопись во Франции: Ж.Б-С. Шарден, Ж-Б. Грез.

Неоклассицизм во французском искусстве XVIII века: идейная концепция, формирование и этапы развития. Творчество Ж-А. Габриэля, Ж-Ж. Суффло, К-Н. Леду и Э-Л. Булле. Неоклассицизм в живописи: творчество Ж-Л. Давида и его школы. Неоклассицизм в Риме (А.Р. Менгс, П. Батони, А. Кауфманн, А. Канова). Неоклассицизм в

английской архитектуре XVIII века: У. Чэмберс и братья Адамы. Роль палладианской традиции.

Живопись в Венеции XVIII века. (Творчество Дж.Б. Тьеполо, жанровая живопись и ведута).

Живопись в Англии XVIII века. У. Хогарт, Дж. Рейнольдс, Т. Гейнсборо.

Раздел 7. Западноевропейское искусство XIX века

Особенности развития западноевропейского искусства и архитектуры XIX столетия. Основная проблематика и периодизация. Изобразительное искусство на рубеже XVIII – XIX столетий. Ж.-Л. Давид и его школа. Проблема академизма в европейской живописи XIX века (Ж.О.Д. Энгр).

Искусство европейского романтизма. Региональная специфика. Творчество Ф. Гойи. Английский романтизм (творчество ранних английских романтиков Г. Фюсли, У.Блейка. Творчество У. Тернера и Дж. Констебла. Немецкий романтизм (Ф.О. Рунге, «Назарейцы». К.Давид Фридрих). Французский романтизм (Т. Жерико, Э. Делакруа).

Основные этапы развития европейской архитектуры в XIX столетии. Новые задачи, материалы, конструкции.

Проблематика пейзажа и пленэрной живописи в европейском искусстве

XIX столетия. Творчество барбизонцев и К. Коро. Проблематика реализма в европейском искусстве XIX века. Творчество Ф. Милле, О. Домье, Г. Курбе. Особенности явления в различных европейских странах (А. Менцель).

Искусство Э. Мане и реформа художественного языка европейской живописи.

Французский импрессионизм: эстетические основы, история сообщества, технико-технологические особенности метода, основные мастера (К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей, О. Ренуар, Э. Дега). Постимпрессионизм. характеристики явления и мастера (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек). Неоимпрессионизм. Теория и живописная техника. Творчество Ж. Сера, П. Синьяка. Проблематика европейского символизма, его основные представители.

Проблематика развития европейской скульптуры. Творчество О. Родена и его учеников.

Модерн в западноевропейском искусстве XIX века. Эстетические критерии, стилистические особенности, региональная специфика, основные мастера.

Раздел 8. Искусство Европы и Америки XX века

Искусство раннего модернизма: генезис и развитие фовизма, кубизма, футуризма, экспрессионизма. Манифесты, особенности художественного языка, основные представители. А. Матисс. П. Пикассо. Ведущие мастера архитектуры первой половины – середины XX века: Ф. Ллойд Райт, Л. Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, В. Гропиус. Деятельность Баухауза. Феномен Дада. Новизна концепций, основные направления деятельности и мастера. (Швейцария, Франция, Германия, США). Пути развития нефигуративного искусства. Охранительные тенденции послевоенного искусства. Метафизическая школа. «Новая вещественность», «Валори пластичи», «Новеченто». Сюрреализм: концепции, основные направления и имена..

Достижение в области строительной техники, введение новых материалов и конструкций. Разработка концепций "структурной" архитектуры в творчестве Л. Миса ван дер Роэ. Творчество А. Алто, Л. Кана, Э. Сааринена, Ф.Джонсона, П. Нерви, О. Нимейера, Ч. Мура и др. Основные направления в Западной архитектуре: функционализм, органическая архитектура, необрутализм, метаболизм, структурализм, архитектура-скульптура, постмодернизм, «хай-тэк» и др. Искусство второй половины XX века: поп-арт, оп-арт, концептуализм, гиперреализм, трансавангард и др. Проблема возрождения монументального искусства и синтеза искусств.

Раздел 9. Искусство средневековой Руси

Восточнославянские и византийские истоки древнерусской культуры. Общие закономерности средневековой культуры и их национальная модификация.

Архитектура как всеобъемлющий вид искусства Древней Руси. Художественный образ и стилевые особенности храмов Киевской Руси – Софийских соборов в Киеве и Новгороде, Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Система живописного оформления храма. Мозаики, фрески, сюжеты, иконография, техника.

Развитие крестово-купольного храма в зодчестве Смоленского и Черниговского княжеств на рубеже XII-XIII веков. Древнерусская икона как самобытное явление художественной культуры, ее связь с византийской традицией и национальное своеобразие. Особая структура художественного образа иконы. Икона как предмет культа. Канон и творческое начало в иконописи. Домонгольская икона. Искусство Владимиро-Суздальской Руси. (Вторая половина XII- первая половина XIII века). Свообразие культуры и искусства. Кратковременность и стремительность развития. Установление культа новых местных святых и праздников.

Начало белокаменного строительства на Руси. Техника, конструкция, стилевые и образные характеристики. Основные памятники. Скульптурное убранство храмов. Свообразие синтеза архитектуры, скульптуры и живописи.

Искусство Новгородских земель. (XI-XV века). Значение Новгорода как хранителя духовного национального наследия. Самобытность новгородской культуры. Архитектура, ее эволюция, постепенный отход от киевской традиции. Основные типы храмов, наиболее значительные памятники: Софийский собор. Георгиевский собор Юрьева монастыря, ц. Спаса-Преображения на Нередице, ц. Успения на Волотовом поле, ц. Спаса на Ильине улице. Изменение стиля монументальной живописи от XI к XV веку. Работы Феофана Грека в Новгороде. Новгородская школа иконописи.

Искусство Псковских земель. (XII-XVI века). Свообразие исторических судеб города-воина. Обширное оборонительное строительство, повлиявшее на сложение неповторимого облика псковских храмов. Памятники архитектуры и монументальной живописи XII-XIII веков, их связь с киевской традицией. Устойчивость стиля сложившейся в XIV веке самостоятельной архитектурной школы. Богатейшее разнообразие конструктивных и объемно-пространственных решений при достаточно ограниченном типологическом наборе. Свообразное устройство псковских звонниц. Отличительные черты псковской школы монументальной живописи и иконописи.

Искусство Московского княжества (XIV - начало XV века). Возвышение Москвы XIV века. Историческая роль в деле собирания русских земель. Расцвет русской культуры после победы на поле Куликовом. Белокаменное строительство в Москве и ее окрестностях, обращение к наследию Владимиро-Суздальской Руси. Творчество А.Рублева как воплощение духовно-эстетического идеала русского средневековья. Монументальные росписи, иконы Рублева и его круга. Сложение русского высокого иконостаса, его роль и место в храме. Догматический смысл, структура, художественные особенности.

Искусство эпохи создания централизованного русского государства. (Вторая половина XV-XVI века). Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Сложение единой общерусской культуры. Размах строительства в Москве при Иване III. Приглашение итальянских зодчих. Ансамбли Московского Кремля. Творчество Дионисия, иконы, монументальные росписи, особенности их колористического строя.

Типологическое своеобразие архитектуры XVI в.: пятиглавые соборные, приходские бесстолпные, шатровые и многообъемные на едином основании храмы. Храм Вознесения в Коломенском и Покровский собор в Москве, наиболее ярко воплотившие идеалы эпохи. Содержательные и стилевые характеристики монументальной живописи середины и второй половины XVI века.

Искусство централизованного русского государства. (XVII век). Выход на историческую арену широких народных масс, влияние народной стихии на художественное творчество. Церковные реформы Никона, трагедия раскола. Кризис средневекового мировоззрения. Борьба старых и новых тенденций в искусстве, усиление роли светского начала в культуре. Вызревание черт стилей Нового времени в недрах XVII века. Блестящий расцвет декоративно-прикладных искусств и их стилеобразующее влияние на архитектуру и живопись. Основные типы храмов. Храмовое зодчество Москвы, Ярославля, Ростова. Комплекс Ново-Иерусалимского монастыря. Светская архитектура. Подготовка барокко в архитектуре конца XVII века ("московское" или "нарышкинское" барокко). Традиционализм росписей Московских соборов и декоративно-новеллистический "ковровый" стиль московских посадских церквей. Ярославские и Ростовские памятники. Так называемые "строгановские письма". Характеристики стиля, мастера. Организация иконописной мастерской при Оружейной палате в Москве, повлиявшая на становление новых иконографических и художественных принципов иконописи. Творчество С.Ушакова - синтез древнерусской и новоевропейской традиций. Теоретическое обоснование новой иконописной системы. Трактаты по иконописи. Рождение нового жанра - парсуны.

Раздел 10. Русское искусство XVIII века

Искусство XVIII века как новый этап истории русской культуры. Переход от Средневековья к Новому времени в эпоху Просвещения..

Искусство первой четверти XVIII века. Динамизм эпохи. Реформы Петра I и художественная культура. Пафос служения государству, идеи просвещения общества, освоения западноевропейской традиции, рождение светской культуры. Сложение художественной системы Нового времени. Переход к "регулярной системе" в архитектуре и градостроительстве. Основание Петербурга, формирование нового типа русского города. Роль гражданской архитектуры, типовое строительство. Д. Трезини. Строительство загородных дворцово-парковых комплексов, принципы композиции регулярного парка. Универсальность композиционно-планировочных схем и пластического языка архитектуры "петровского барокко", его отличие от западноевропейского.

Ведущая роль портретного жанра в живописи. От парсуны к портрету. И.Н.Никитин, Б.К.Растрелли и скульптура петровского времени.

Искусство середины XVIII века. Торжество принципов зрелого барокко. Блестящий расцвет декоративных искусств. Ф.Б.Растрелли. Дворцовое строительство как ведущая тема его творчества. Д.В.Ухтомский, его вклад в московскую архитектуру барокко. Рококо в русской художественной культуре. Национальное своеобразие портретной живописи середины века. И.Я.Вишняков, А.П.Антропов. Возрождение мозаики в творчестве М.В.Ломоносова.

Искусство второй половины XVIII века. Утверждение идеи просвещенного абсолютизма и гражданского предназначения искусства. Деятельность Академии искусств. Классицизм как стиль эпохи и метод творчества. Своеобразие русского классицизма, его эволюция. Размах градостроительных мероприятий. Творчество В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, Ч.Камерона. Подмосковное усадебное строительство. Формирование принципов пейзажного парка. Рождение национальной школы скульптуры. Разнообразие жанров. Ф.Г.Гордеев, М.И.Козловский, Ф.И.Шубин. Памятник Петру I М.Э.Фальконе. Портреты Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Раздел 11. Русское искусство XIX – начала XX века

Искусство первой трети XIX века. Образное выражение эмоционально-нравственной атмосферы подъема, идей патриотизма, гражданской доблести, государственной мощи в архитектуре русского ампира, его стилевые характеристики. Блестящее развитие культуры городского ансамбля и принципов синтеза искусств в творчестве А.Н. Воронихина, Тома

де Томна, К.И. Росси, А.Д. Захарова. Градостроительный размах восстановительных работ в Москве после пожара 1812 года, организация И.О. Бове ансамбля центральных площадей. Московский вариант стиля ампир в творчестве Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Расцвет русской монументальной скульптуры. И.П.Мартос, Ф.Ф. Щедрин, С.С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский. Сложность стилистических исканий русской школы живописи. Сильвестр Ф. Щедрин, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов. Педагогическая система Венецианова.

Искусство середины и второй половины XIX века. Вступление России на путь буржуазного развития, историческая роль отмены крепостного права. Сложение новой системы ценностей в обществе и искусстве. Историзм мышления и литературоцентризм эпохи. Утрата пространственными искусствами ведущей роли в культурном процессе.

Кризис классицистической системы. Формирование «стиля» историзма - завершающего этапа архитектуры Нового времени. Вызревание основ принципиально иного подхода к формообразованию. Интерес к пространственным структурам, новым материалам и конструкциям. Богатейшая типология как отклик на усложнение и индивидуализм общественной жизни. "Многостилье историзма". Особая роль «русского стиля». Предметно-пространственная среда города. Творчество К.А.Тона, В.О. Шервуда, А.И. Штакеншнейдера.

Кризис монументальной скульптуры. Типичное для этого времени соединение академизма с натурализмом, "многоплановость" пластического языка. Смена жанровой структуры, сюжетного репертуара, сближение с живописью. Творчество Клодта, Лансере, Чижова, Опекушина. Специфика сложного и многовариантного сочетания элементов классицизма, романтизма и реализма. Живописный язык романтиков. Герой романтического искусства. К.П.Брюллов, портретное творчество, историческая и монументальная живопись. Отражение философских, нравственных и живописных исканий А.А.Иванова в картине "Явление Христа народу". Новаторские открытия Иванова в области пейзажа. Библиейские эскизы. Формирование метода критического реализма и творчества П.А. Федотова. 1860-е - 80-е годы – время расцвета демократического искусства. Идеология разночинного общественного движения и народничества. Утверждение реалистического метода познания жизни в искусстве. Тяготение к конкретному изображению современности и станковым формам этого отражения. Критически-обличительный характер живописи 60-х годов. Творчество В.Г. Перова.

Кризис Академии художеств. Историческая роль возникновения и деятельности "Товарищества передвижных художественных выставок". Программа и эстетические установки объединения. Ведущие темы и сюжеты, художественные особенности. Пейзажная живопись - Саврасов, Васильев, Куинджи, Поленов, Левитан. Портретный и исторический жанры, образные и композиционные варианты решений. Творчество Н.Н. Крамского, Н.Н. Ге, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.М. Васнецова.

Искусство конца XIX - начала XX века. Кризис эстетики критического реализма. Борьба за обновление художественного языка. Сближение различных форм творчества при одновременном углублении специфики каждого вида искусства. Интенсивность художественной жизни рубежа веков. Появление многочисленных объединений и группировок.

Возникновение и развитие стиля модерн. Тотальное обновление творческого метода и архитектурного языка. Новые принципы формообразования, синтез искусств. Московский и петербургский варианты стиля. Творчество Ф.О. Шехтеля как наиболее яркого представителя архитектуры рубежа веков. Модерн и неоклассицизм. Основные мастера.

Проблема развития русской скульптуры рубежа веков. П.П. Трубецкой –мастер импрессионистической скульптуры. Импрессионизм и символизм в пластике А.С.

Голубкиной, новаторский характер творчества С.Т. Коненкова. А.Т. Матвеев, поиск целостной пластической формы, синтез скульптуры и природного окружения.

Изменения художественного видения и обостренное внимание к живописно-пластической красоте мира. Смена ведущих жанров в живописи. Поиски монументальной формы и новых техник. Тяготение к универсализму. Новизна художественных миров и своеобразие живописных систем В.А. Серова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина.

Объединение "Мир искусства" и начало широкого эстетического движения за обновление художественной жизни и языка искусства. Стилистические и образные основы творчества художников объединения. Достижения в области станковой графики, книжного и театрально-декорационного синтеза. Деятельность мастеров объединения "Союз русских художников", их роль в развитии пейзажной живописи. Русский вариант импрессионизма. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова. художников "Голубой розы", раннего К.С. Петрова-Водкина и проблемы символизма в русском искусстве.

"Бубновый валет". История создания, эстетические взгляды, практическая деятельность художников, входивших в объединение.

Утверждение принципов и эстетики примитивизма, экспрессионизма, кубофутуризма. Лучизм как вариант беспредметной живописи. Значение формотворчества художников русского авангарда в стремлении к тотальному обновлению жизни и искусства.

Раздел 12. Русское искусство XX – начала XXI века

Русское искусство в период формирования новой социалистической культуры. Реорганизация художественного образования. Агитационно-массовые формы искусства этих лет: политический плакат и агитфарфор. Реформирование театра эпохи революции. Советская архитектура XX гг. Творческие направления архитектурного рационализма и конструктивизма. Ведущие мастера и творческие концепции.

Художественные объединения 20-х годов, их творческая «многозначность» в произведениях известных живописцев, графиков, скульпторов.

Сложение нового творческого метода «социалистический реализм» и его влияние на развитие русской художественной культуры.

Архитектурная практика 1930-х гг. Стремление к созданию идеологически ангажированной архитектуры. Архитектура станций Московского метрополитена первых очередей, ансамбль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. как воплощение различных тенденций в области градостроительства 1930-х гг. «Религия монумента» и неофициальное искусство в художественном наследии 1930-х гг.

Движение к изобразительности советского искусства этих лет, реабилитация станковых форм в области пластических искусств.

Значение искусства военных лет. Динамизм и сложность художественного процесса в особых условиях войны. Ведущее значение агитационных форм искусства. Широкое развитие политического плаката. Советская живопись, графика, скульптура в годы Великой Отечественной войны.

Проведение официального курса в области архитектуры и изобразительного искусства 1945-55 гг. Сложения стиля «сталинский ампи́р», архитектура в послевоенный период. Станции московского метро 1950-х гг. в контексте символов «архитектурного мифа»

Развитие монументальной скульптуры послевоенного десятилетия. Воинские

Эстетика "оттепели" нового русского искусства. Начало творческого пути И.С. Глазунова. Новый этап в развитии архитектуры. Движение от ретроспективизма 1940-50-х гг. к

утверждению функциональной целесообразности в области строительства, применению в архитектуре сборных конструкций. "Суровый стиль" в изобразительном искусстве. Достижения этих лет в области графики. Новые тенденции в развитии монументального, графического и театрально - декорационного искусства.

Новые явления в культурном наследии 1960-70-х гг.

Создание уникальных городских ансамблей – характерная черта развития архитектуры этих лет. Новый подход к содержательным возможностям различных видов искусства, к системе изобразительности, жанровым границам.

Постмодернистские реалии в русском искусстве 1980-90-х гг.: концептуализм, фотореализм, кинетизм, соц-арт. Новое поколение художников с подчеркнuto выявленными чертами крестьянского и городского фольклора в творчестве. Появление религиозной живописи в России «постперестроечного времени».

Возрождение традиционных живописных жанров в искусстве 90-х гг XX в. Новые стилистические тенденции в русской графике и скульптуре этого времени.

Творческая и общественная деятельность И. Глазунова. Создание Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и ее роль в утверждении высокого реализма.

Раздел 13. Современные направления изучения прикладного искусства

Музеи – центры изучения народного искусства.

Общее состояние изучения. Преобладание научно-популярного направления. Отсутствие обобщенной картины развития отечественного народного искусства.

Новые формы экспонирования. Концепции основных музеев, хранящих фонды произведений народного искусства.

Археологические исследования в области древнерусского искусства X века. Методика выделения художественных школ по произведениям художественного ремесла. Связь технологии и орнаментации.

Древнерусское искусство XI – первой трети XIII вв.

Изучение древнерусской эстетики в применении к прикладному искусству.

Русское искусство XIV–XV вв. Концепции и дискуссии относительно оценки последствий и роли монгольского завоевания для развития искусства Руси.

Крупные региональные комплексы прикладного искусства: Новгород, Тверь, Москва. Проблема выделения региональных особенностей. Новые концепции о происхождении Шапки Мономаха.

Русское искусство XVI–XVII вв. Соединение каталогизации произведений с научным исследованием. Характеристика стиля «Русское узорочье». Новый этап в изучении изразцов. Древнерусское лицевое шитье: методика выделения школ («светлиц») княгинь и цариц, определение их стилистических особенностей.

Концепции происхождения искусства. Новые находки и материалы. Удревнение изобразительной деятельности человека.

Новые концепции и результаты истории европейского ДПИ Античности, Средних веков, Возрождения, Нового и Новейшего времени.

Дизайн. Суть явления и основные понятия. Понятия редирайна и стайлинга. Зарождение стилевых направлений в дизайне.

Приход в промышленное производство деятелей искусства, архитекторов и художников. «Германский Веркбунд». Формирование фирменных стилей предприятий. Баухаус – художественно-промышленная школа нового типа.

Основные концепции нового подхода к предметно-пространственной среде – супрематизм, конструктивизм, функционализм..

Выставка в Париже 1925 г. Ее роль в становлении дизайна и стиля «Ар-деко».

Раздел 14. Методика преподавания специальных дисциплин

Этапы преподавания специальных дисциплин на основе накопления фактологического материала, классификации и атрибуции памятников. История преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях Российской империи. Особенности преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях Советского союза. История преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях Европы и США. История преподавания специальных дисциплин в высших учебных заведениях Российской Федерации. Актуальность общей методологии междисциплинарных исследований в обучении специальным дисциплинам. Основы эвристики как всеобщей теории творческого мышления в процессе преподавания специальных дисциплин. Основные этапы формирования и методологии системного подхода в искусствознании и культурологии (Х. Зедельмайер, М. Каган). Ознакомление учащихся с основными принципами преподавания истории искусства: принципом научности. Информационные ресурсы для ознакомления с современной практикой художественного рынка. Актуальность практических занятий для изучения функционирования различных институций и стратегий художественного рынка: экспертная, консалтинговая, организационная.

Принцип практической направленности, предусматривающий стимуляцию у учащихся использовать знания, полученные на теоретических занятиях, в решении конкретных задач актуальной художественной жизни.

Актуальность активного метода преподавания как формы взаимодействия обучающихся и преподавателя при формировании индивидуального критического подхода в отношении современных произведений искусств и явлений художественной жизни.

3.1.4. Основная рекомендуемая литература

1. Храм земной и небесный. Коллектив авторов. Т. 1. М.: Прогресс-Традиция, 2004. Т.2. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
2. Гаврилин К.Н. Типологические особенности дворцово-культовой архитектуры архаического Рима (*regia et sacellum*/дворец и святилище // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: Вестник МГХПУ. 2009. N 1. Ч. 1.
3. Гаврилин К.Н. Искусство раннего Рима и южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н.э.) по материалам короластики. М.: Проспект-Традиция, 2015.
4. Из истории классического искусства Запада: сб. статей. М. 2003.
5. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. (Новая история искусства);
6. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. (Новая история искусства).
7. Дж. К. Арган. История итальянского искусства. М., 2000.
8. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982 («Памятники мирового искусства»).
9. Культура Византии. Т.1-3. М.,1984-89.
10. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т.1-2. М.,1986.
11. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
12. Тяжелов В.Н. Искусство Средних веков. М., 1983.
13. Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV вв. М., 1987
14. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
15. Энциклопедия «Культура Возрождения». Т. 1-2 (в двух книгах), М., 2007–2011.

16. Базен Ж . Барокко и рококо. М., 2001.
17. Венеция. Архитектура и живопись. Т.1-2. Пер. с итал. М., 2002.
18. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. Спб., 2004.
19. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII в. Тематические принципы. М., 1989.
20. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999.
21. Свидерская М.И. Караваджо. Первый современный художник. Спб., 2001.
22. Герстл Мак. Гюстав Курбе/ Мак Герстл; пер. с англ. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002.
23. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма-театр: в 3 кн. / гл. ред. Е. И. Ротенберг. - СПб. Дмитрий Буланин, 2003-2004. Кн. 1: Франция. Испания. - 2003. - 336 с. Кн. 2: Германия, Австрия, Италия. - 2004. - 376 с. Кн. 3 : Англия. Скандинавия. Восточная Европа. - 2004.
24. Каптерева Т. Гойя/Т. Каптерева. – Москва: Белый город, 2007.
25. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848/ Под ред. Р. Томана. – Koenemann, 2001.
26. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия, 1870-1900. М.: Изобразит. искусство, 1994.
27. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм / В. Раздольская. – СПб.: Азбука-классика, 2009.
28. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Новая история искусства/ В. Раздольская. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
29. Ревалд Д. История импрессионизма / Джон Ревалд; пер. с англ. П. В. Мелковой. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2010.
30. Моклер К. Импрессионизм: история, эстетика, мастера / К. Моклер; пер. с фр. под ред. Ф. И. Рерберга. - Изд. 2-е. - М.: URSS: Либроком, 2011.
31. Певзнер Н. Английское в английском искусстве / Николай Певзнер; пер. .Р. Демидовой. - СПб.: Азбука-классика, 2004.
32. Альманах Дада. Издательство: Гилея. 2000 г.
33. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. Тексты, иллюстрации, документы. Изд.: Республика М., .2002 г.
34. Турчин В.С. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. Издательство: Прогресс-Традиция. М., 2003.
35. Иконников А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. Изд. в 2 т. М., 2001.
36. Мурина Е. Ранний авангард. Фовизм. Экспрессионизм. Неопримитивизм. 2008.
37. Басси Э. Экспрессионизм. Издательство: ЗАО "БММ", 2007 г.
38. Норберт В. Экспрессионизм. Издательства: Арт-Родник, Taschen, 2006.
39. Гентфюрер-Триер А. Кубизм. Издательства: Taschen, Арт-Родник, 2005.
40. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М.,1993.
- 41.Иконников А.В. Архитектура и история. М., 1993.
- 42.Живопись 1920-1930 гг. Каталог-альбом. Государственный Русский музей. М.: Сов.художник, 1989.
- 43.Наков А. Русский авангард. М.: Искусство, 1991.
- 44.Москва-Берлин. Каталог выставки ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 1996.
- 45.Хан-Магомедов С. О. Живскульптарх (1919-1920) - первая творческая организация советского архитектурного авангарда. Творческие течение, концепции организации советского авангарда. М.: Архитектура, 1993.

46. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
47. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М.: Галарт, 1995.
48. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
49. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М.: Галарт, 1995.
50. Глазунов И.С. Россия распятая. М.: Олимп, 2004.
51. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983
52. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2009.
53. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М.: 1998.
54. Искусство стран и народов мира. Т. 1–4. М., 1962–1978.
55. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1–12 (разделы декоративно-прикладного искусства). М.: 1953–1961.
56. Всеобщая история искусств. Т. 1–6. М., 1956–1966.
57. Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1981; М., 2004.
58. Куценков П.А. Начало. М., 2001.
59. Кузьмина Е.Е. Мифология и искусство скифов и бактрийцев (культурологические очерки). М., 2002.
60. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973, 2009.
61. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I в. до н.э.-XIII в. н.э. М.: 1977.
62. Жилина Н.В. Славяно-русская филигрань VIII–X вв. // Stratum Plus. № 5. Кишинев, 2005. С. 21–170.
63. Лившиц Л.И. Искусство восточных славян // Русское искусство X–XVII вв. М., 2000.
64. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Под ред. Р. Томана. Копенгаг. 2004.
65. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII века. М. 1975.
66. Даркевич В.П. Художественное ремесло средневекового Запада (X–XIV вв.). М. 2010.
67. Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII–XIII вв. Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. М., 2010.
68. Залеская В.Н. Прикладное искусство Византии IV–XIII вв. Спб., 1997.
69. Западноевропейское прикладное искусство XII–XVIII веков. Государственный Эрмитаж. Вступ. Статья и общая редакция Н.Ю. Бирюковой. Л., 1974.
70. Искусство Ислама. Каталог выставки. Л. Государственный Эрмитаж. 1990.
71. Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975.
72. Макарова Т.И. Черное дело Древней Руси. М., 1986.
73. Русь и Восток в IX–XVI веках. Новые археологические исследования. М., 2010.
74. Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. (Сб. статей). СПб, 2010.
75. Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля. Святыни и древности. М., 1997.
76. Глазунов И.И. Символ и образ в русском декоративно-прикладном искусстве XVII в. М., 2014.
77. Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. М., 2004.

78. Орлова М.А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII – начало XVI в. в 2х частях. М., 2004.
79. Русское прикладное искусство XII – начала XX века. Ред. Н. Ашарина. Л. 1987.
80. Даркевич В.П. Художественное ремесло средневекового Запада (X–XIV вв.). М. 2010.
81. Гассио-Талабо Ж. Дизайн и современные направления прикладных искусств // Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. М., 2012.
82. Нельсон Дж. Проблемы дизайна. М., 1971.
83. Стерноу С.А. Арт-Деко. Полеты художественной фантазии. Минск. 1997.
84. Художественная культура XX века. Развитие пластических искусств. Сб статей под ред. В.В. Ванслова. М., 2002.
85. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение : Учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. - М. : Академический проспект, 2015.
86. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Шеллинг. Гегель.: Учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. - М. : Академический проспект, 2015.
87. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа. - М. : Академический проспект, 2015.
88. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Иконология. Структурная наука. М. : Академический проспект, 2015.
89. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Посмодернизм. М. : Академический проспект, 2015.
90. Арнхейм Р.
Искусство и визуальное восприятие (Д) / Арнхейм. - Стереотипное издание. - М. : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил.
91. Власов В. Матрица клипов для преподавания истории и теории искусства. [Электронный ресурс] http://archvuz.ru/2014_1/15 «Архитектон: известия вузов» № 45 Март 2014.
92. Власов, В. Г. Блог и полилог в современном искусствознании [Электронный ресурс] / В. Г. Власов // Архитектон: известия вузов. – 2013. – № 44. – URL: http://archvuz.ru/2013_4/17
93. Власов В. Параискусствознание и исторический процесс [Электронный ресурс] / В. Г. Власов // Архитектон: известия вузов. – 2012. – №1 (37). – URL: http://archvuz.ru/2012_1/4
94. Романова В. Методические основы преподавания истории изобразительного искусства учащимся старших классов во взаимосвязи с изобразительной деятельностью. М. 1997. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук. / <http://www.dissercat.com/content/metodicheskie-osnovy-prepodavaniya-istorii-izobrazitel'nogo-iskusstva-uchashchimsya-starshikh>
95. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Academia, 2010
96. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2014
97. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма: учебник для студентов высших учебных заведений. – М: ЮНИТИ, 2013 4. Тахохов Б.А. Компетентностный подход в современной высшей школе. – Владикавказ: изд-во СОГУ, 2012
98. Смирнова И.Э. Высшее образование в современном мире: тенденции, стратегии, модели обучения. – М.: Перспектива, 2012

3.1.5. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Программное обеспечение: программы для демонстрации изобразительных материалов (при необходимости).

Интернет-ресурсы:

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования: <http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1>
2. <http://www.hermitagemuseum.org/>
3. <http://www.arts-museum.ru/>
4. <http://www.tretyakovgallery.ru/>
5. <http://www.rusmuseum.ru/>
6. Арт-портал «Мировая художественная культура» <https://art.biblioclub.ru/>

3.1.6. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

Выпускная научно-квалификационная работа (научный доклад, диссертация) выполняется аспирантами очной формы обучения в 6 семестре. Руководство выпускными научно-квалификационными работами (диссертациями) осуществляют ведущие преподаватели кафедры. Научно-квалификационная работа представляется в форме рукописи, а также в электронном виде на съемном носителе (CD-диске). Требования к содержанию, объёму и структуре научно-квалификационной работы определены Положением о Научном докладе, утвержденное приказом ректора от 08.07.2015 № 1162-О. Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы является вторым этапом государственной итоговой аттестации.

Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы направлено на установление степени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, в части сформированности компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-исследовательского вида деятельности.

3.1.6.1. Требования к содержанию и оформлению научного доклада

Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством и содержать положения, выдвигаемые для публичной защиты, должен свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в решение задачи, имеющей

существенное значение для искусствоведческой науки. Предложенные автором научного доклада решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Представление научного доклада выступает итоговым контролем сформированности следующих компетенций обучающегося (УК-1; УК-2; УК- 5; ОПК-1; ПК-1).

Под научным докладом понимается письменная научно-квалификационная работа аспиранта по утвержденной теме научно – исследовательской работы;

Нормативный объем итогового научного доклада составляет не менее 240 000 знаков стандартного компьютерного текста в редакторе MicrosoftWord.

Структура научного доклада

- Титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Библиография (включая печатные, электронные, аудио- и видео источники);
- Приложения (в случае необходимости).

Титульный лист.

Образец оформления титульного листа - Приложение 1.

При оформлении текста научного доклада на титульном листе должны быть обозначены:

- ФИО аспиранта;
- тема подготовленной научно-квалификационной работы;
- направление подготовки аспиранта;
- ФИО, ученая степень и звание научного руководителя аспиранта

Во **Введении** формулируются изучаемая проблема, цели и задачи, кратко обосновывается актуальность, новизна и практическая значимость результатов исследования, а также раскрывается полнота изложения научных результатов исследования в опубликованных работах аспиранта (в том числе, в рецензируемых изданиях ВАК). Здесь же приводится анализ источников и историография по теме.

Основная часть. Содержание основной части должно соответствовать оглавлению. В Основной части излагаются результаты освоения темы.

В **Заключении** формулируются выводы, при этом обращается внимание на выполнение целей и задач, выдвинутых во Введении. Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.

В разделе **Библиография** при использовании интернет-ресурсов необходимо указывать дату последнего обращения.

Иллюстративные материалы могут быть оформлены в виде отдельного альбомного **приложения**.

Письменный текст научного доклада должен соответствовать устному выступлению аспиранта, представляющего Государственной экзаменационной комиссии результаты своей научно-квалификационной работы.

В тексте научного доклада должны быть освещены:

- тематика и проблематика научного исследования;
- актуальность исследования;
- новизна и практическая значимость результатов исследования;
- полнота изложения научных результатов исследования в опубликованных работах аспиранта (в том числе, в рецензируемых изданиях ВАК);
- основные результаты научно-квалификационной работы;

Оформление научного доклада

Научный доклад предоставляется в печатном и электронном виде. Печатный экземпляр представляется на сброшюрованных листах белой бумаги формата А 4 (210x297 мм). Текст печатается на одной стороне листа шрифтом TimesNewRoman через 1,5 интервала, отступ первой строки абзаца 1,25 см., размер полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое -15 мм, левое - 30 мм. Основной текст печатается 14 кеглем, сноски - 12 кеглем. Выравнивание абзацев в основном тексте и в сносках - по ширине. Цвет текста черный. Сноски постраничные. Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами, номер ставится вверху по центру каждой страницы кроме титульного листа.

Оценка результатов научно-исследовательской работы аспиранта:

Оценка результатов научно-исследовательской работы аспиранта

- оценка работы научным руководителем (отзыв научного руководителя аспиранта);
- оценка работы оппонентом (отзыв оппонента);
- предварительная оценка результатов выпускной научно-квалификационной работы профессорско-преподавательским составом кафедры по результатам сообщения аспиранта и научной дискуссии (решение о допуске к ГИА);
- итоговая оценка результатов представления выпускной научно- квалификационной работы ГЭК.

Критерии оценивания результатов представления научного доклада:

- уровень методологической проработки проблемы (теоретическая часть работы);
- аргументированность и степень обоснованности выводов, рекомендаций, положений выносимых на представление доклада;
- научная эрудиция аспиранта при ответе на вопросы.

Если по результатам представления Научного доклада ни один из перечисленных выше критериев не был оценен неудовлетворительно большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, ГЭК дает положительную оценку защите Научного доклада, оформляется заключение о рекомендации научно-квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

Образец оформления титульного листа научного доклада

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»**

Научный доклад выпускника аспирантуры

по направлению

50.06.01 «Искусствоведение»

На тему: _____

Научный доклад подготовил

(Ф.И.О. аспиранта)

« ____ »

_____ 20__ г.

Москва

20__ г.

Примерные вопросы государственного экзамена.

1. Педагогика высшей школы: структура, современное состояние.
2. Система искусствоведческого образования в РФ.
3. Программа курса искусствоведческой дисциплины, основные элементы и порядок составления (на примере одной из искусствоведческих дисциплин).
4. Новейшие концепции и открытия истории искусства Древнего мира
5. Эволюция идеала в древнегреческой пластике (архаика, классика, эллинизм)
6. Искусство Византии и Древней Руси. Проблема национальной самобытности
7. Конструктивные особенности и семантика пространства средневекового храма (романика, готика)
8. Эволюция визуальности в итальянской живописи Возрождения
9. Обращение к античной традиции в архитектуре итальянского Возрождения.
10. Классицизм и неоклассицизм в европейской живописи 17 и 18 веков
11. Эволюция системы художественного образования в Новое и Новейшее время на примере института Академии художеств
12. Российская академия живописи, ваяния зодчества Ильи Глазунова как школа высокого реализма
13. Особенности проблематики романтического искусства во Франции, Англии, Германии
14. Формирование реалистических направлений в европейском искусстве 19 века
15. Эволюция портретного жанра в русском искусстве 18 века
16. Эволюция бытового жанра в русской живописи к. 18 – сер. 19 в.
17. Сравнительный анализ городской среды Санкт-Петербурга и Москвы (п.п. 19 в.)
18. Русская религиозная картина 19 в. (Иванов, Ге, Крамской, Поленов)
19. Академия художеств и Товарищество передвижных выставок.
20. Разнообразие пейзажных концепций в русской живописи второй половины 19 в.
21. Русская история в творчестве В. Сурикова, В. Васнецова, А. Васнецова, художников «Мира искусства».
22. Символизм в европейском и русском художественном сознании рубежа 19-20 вв. Теории, произведения.
23. Интерпретация понятия «реализм» в русском искусстве 20 века.
24. Формальные эксперименты в модернизме первой трети 20 в.