

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Учебная программа

Владимир 2021

УДК 78.03(07)
ББК 85.31г
И89

Автор-составитель Л. Н. Ульянова

Рецензенты:

Доктор культурологии, профессор
директор Института художественного образования
Российского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена
О. С. Сапанжа

Кандидат педагогических наук
доцент кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Л. А. Кошелева

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

История искусств : учеб. прогр. / авт.-сост. Л. Н. Ульянова ;
И89 Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир :
Изд-во ВлГУ, 2021. – 88 с. – ISBN 978-5-9984-1410-7.

Представлены весь содержательный объем дисциплины «История искусств» в хронологической последовательности от первобытной культуры до современного этапа развития искусства, план-конспект лекционных занятий, темы рефератов, экзаменационные вопросы, список произведений для самостоятельной работы и анализа по изучаемому курсу, а также рекомендуемая литература. Составлена в соответствии с современными требованиями ФГОС и направлена на формирование основных профессиональных компетенций, связанных с системными знаниями и навыками в области мирового искусства, его этапов, жанрово-стилевых особенностей эпох, школ, направлений и индивидуальных стилей отдельных авторов.

Предназначена для студентов музыкальных факультетов, обучающихся по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Музыкальное и театральное искусство», может быть использована студентами музыкальных и педагогических колледжей.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Библиогр. : 32 назв.

УДК 78.03(07)
ББК 85.31г

ISBN 978-5-9984-1410-7

© ВлГУ, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «История искусств» изучается на 1 – 4-м курсах на протяжении II – VII семестров и решает задачи формирования целостного системного подхода к изучению и пониманию истории искусств как единого процесса ее развития, овладения будущими педагогами художественно-критическим материалом, освоения необходимых навыков работы с искусствоведческой, музыковедческой, художественной литературой и основательного изучения художественных, музыкальных стилей и жанров зарубежного и русского искусства.

Данный курс предполагает продолжение и завершение на более высокой ступени подготовки студентов в области художественного образования. Он рассматривает художественно-эстетическую проблематику, общекультурные условия процесса развития истории искусства, изучает не только произведения и памятники мировой культуры, стили и жанры, но также эпистолярное и критическое наследие зарубежных и русских деятелей искусства, что способствует развитию исторической эрудиции, расширяет круг изучаемых явлений, углубляет подготовку педагога в данной области.

Необходимым условием для успешного освоения дисциплины являются систематическая самостоятельная работа студентов по просмотру, прослушиванию и анализу заданных художественных и музыкальных произведений как образцов изучаемых стилей, а также изучение учебной, научной, искусствоведческой, художественно-критической, музыкальной литературы по изучаемому курсу. Биографический материал изучается студентами самостоятельно.

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Студенты выполняют письменные контрольные работы и викторины по основным темам и разделам дисциплины.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

ВВЕДЕНИЕ

Искусство как образ мышления

Искусство – результат деятельности человека. Понятие «эстетической ценности». Роль воображения в создании произведения искусства. Характер, интеллект и духовный мир – важнейшие стороны личности художника, влияющие на его воображение. Основные проблемы творчества: различие между ремесленником и художником; оригинальность и традиция; смысл и стиль; самовыражение и зрительское восприятие.

Виды и жанры искусства

Понятие о пластических видах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, музыке.

Живопись, ее эстетические особенности. Монументальная живопись (фреска, мозаика, витраж) и станковая живопись (картина). Основные жанры живописи: исторический, бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт. Цвет – одно из главных выразительных средств живописи.

Графика: рисунок и гравюра. Техника гравюры: ксилография, резцовая гравюра, офорт, литография. Графические жанры: книжная иллюстрация, газетные и журнальные рисунки, политическая карикатура, плакат, афиша. Лаконизм художественного языка – особая сила графики.

Скульптура: круглая скульптура (допускающая обход) и рельеф (барельеф, горельеф). Понятия монументальной и станковой скульптуры. Скульптурная техника: ваение и лепка.

Архитектура, ее назначение и особенность. Архитектура и среда. Архитектура и традиции.

Временные виды искусства – музыка, хореография, кино, театр, литература.

Исполнительские виды искусства – музыка, театр, кино, хореография.

Музыка – вид искусства, отражающий действительность в звуках, звуковых художественных образах. Музыкальный язык как совокупность средств музыкальной выразительности. Тесная связь с другими видами искусств. Специфика содержания и форм музыки. Условия и характер существования музыкального искусства. Музыка как особый способ познания жизни. Стилль и жанр в музыке. Музыкальный образ, его специфика. Особенности музыкальной драматургии. Духовно-эстетическое постижение произведений музыкального искусства.

Театр – вид искусства, особенностью которого является художественное отражение явлений жизни посредством драматического действия, возникающего в процессе игры актеров перед зрителями. В ходе исторического развития определились три основных вида театра, отличающиеся специфическими признаками и средствами художественной выразительности – драматический, оперный и балетный.

Часть 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

Основные источники изучения художественной первобытной культуры: археология, геология, антропология, палеоботаника, история, мифология, фольклор и др. Первые археологические открытия XIX в. Хронологические рамки существования первобытного общества. Важнейшие этапы эволюции первобытного искусства: палеолит, мезолит, неолит, эпохи бронзы и железа. Синкретизм первобытного искусства, его зависимость от природных факторов. Роль обряда и ритуала в развитии начальных форм художественной деятельности; религиозные представления: тотемизм, фетишизм, магия. Мифологическое мышление как основа художественной образности. Виды первобытного искусства.

Первобытная скульптура

Круглая скульптура: женские статуэтки из Виллендорфа и стоянки из Костенки; статуэтки зверей. Скульптурные материалы: камень, кость, глина, дерево. Монументальная скульптура: каменные изваяния, стелы (Манусинская котловина, Южная Сибирь).

Наскальная живопись

Основные виды изобразительной деятельности: росписи на стенах и потолках пещер. Наскальные росписи пещер Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк (Франция); Дела-Пенья, Пасегья, Альтамира (Испания); Каповая пещера (Россия). Петроглифы – «каменное письмо», рисунок на скалах (Карелия).

Первобытная архитектура

Истоки архитектуры. Мегалитические сооружения как первые памятники архитектуры. Типы мегалитических сооружений: менгиры, кромлехи, дольмены. Курганы.

Художественные ремесла

Бронзовые ножи со скульптурами животных (Нижегородская область, Урал, Южная Сибирь, Китай). Золотые бляхи с изображениями зверей (Майкопский курган) и др.

Хореография

Формирование семантики и лексики танца в контексте культовой обрядности, тотемических действий и последующее развитие танцевальной пластики в синкретическом единстве с музыкальным звуком, словом, драматическим действием.

Первобытное музыкальное искусство

Первобытный музыкальный инструментарий. Кристаллизация элементов музыкальной выразительности: звуковысотного и ритмического членения, ладовой организации, структурных закономерностей.

Тема 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Древние цивилизации Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии. Общее и особенное в развитии искусства древних цивилизаций. Синкретизм художественной деятельности. Взаимосвязь мифологии и художественного творчества. Канон как основа художественного мышления древнего мастера. Устойчивость художественных методов и стилей. Разнообразие региональных вариантов древних художественных систем. Памятники древних культур, найденные археологическими экспедициями Х. Картера, Г. Шлимана, А. Эванса.

Искусство Древнего Востока

Понятие «Древний Восток». Основные черты экономического, социального и политического развития стран Древнего Востока.

Древний Египет

Основные особенности и этапы развития истории и искусства Древнего Египта. Традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты египетского искусства. Природные факторы, их значение в жизни египтян. Верования и мифы. Культ животных. Звероликие божества. Заупокойный культ Древнего Египта и его воплощение в архитектуре, скульптуре и живописи. Важнейшие типы архитектурных построек: гробницы, пирамиды, храмовые комплексы. Распятияльные элементы в архитектурной конструкции Древнего Египта. Сложение художественного канона в круглой скульптуре: портретное сходство и идеализация, плоскостность и фронтальность, стоящие и сидящие типы фигур, окраска, уравновешенность, монументальность. Проблема материала в скульптуре.

Сложение художественного канона в рельефном и живописном изображении: распластанность фигур на плоскости, особое положение показываемого тела, система пропорций, иерархия размеров, фризообразность. Особенности египетского рельефа и его стилистическая

связь с иероглифическим письмом. Фаюмский портрет и его роль в формировании византийской иконописи.

Письменность Древнего Египта (понятия пиктографии, идеографии, иероглифа) и ее связь с изобразительным искусством. «Тексты пирамид», «Тексты саркофагов» и «Книга мертвых» как основные источники сведений о древнеегипетской литературе. Круг тем и образов древнеегипетской лирики.

Основные черты музыкальной культуры Древнего Египта.

Особенности развития искусства Египта в поздний период.

Передняя Азия

Географическое положение Передней Азии. Древние культурные центры и государства. Природные особенности и их влияние на развитие пластических искусств. Отличие культуры Передней Азии от культуры Древнего Египта. Периодизация истории и культуры стран Передней Азии.

Двуречье

Библейские сказания и описания древних городов Передней Азии, сделанные греческим историком V в. до н. э. Геродотом. Города древнего Шумера: Ур, Урук, Лагаш, Нипур и др. Зарождение письменности (клинопись), математики, астрономии, строительного дела. Возвышение Аккада и создание Шумеро-Аккадского царства. Скульптура древнего Шумера и Аккада. Мастерство рельефной пластики как прославление воинского подвига. Мелкая пластика – глиптика. Сооружение зиккуратов – ступенчатых башен – в крупных городах Передней Азии (зиккурат в Уре).

Ассирия

Ассирия – крупная военная держава. Влияние шумерской культуры на искусство Ассирии. Крупнейшие памятники архитектуры и изобразительного искусства, города: Кар-Тукульти-Нинурта (XIII в. до н. э.), Дур-Шуррукен (2-я половина VIII в. до н. э.) и столицы государства – Кальху (IX в. до н. э.), Ниневия (VIII – VII вв. до н. э.). Храмы, крепости и дворцы времен правления царей Тукульти-Нинурты I (XIII до н. э.), Ашшурнасирапала II (883 – 859 гг. до н. э.), Саргона II (722 – 705 гг. до н. э.) и Ашшурбанипала (668 – 626 гг. до н. э.). Ассирийский рельеф как элемент архитектоники здания. Связь принципов расцветивания рельефа с росписями Ассирии.

Вавилон

Возвышение древнего Вавилона. Соблюдение традиций зодчества. Особенности градостроительства. Вавилонская башня – пример переднеазиатского храма – зиккурата. Идея божественной власти царя. Письменность. Новое возвышение Вавилона в конце VII в. до н. э. Царствование Набопаласара и Навуходоносора II. Архитектура как главный вид нововавилонского искусства. Вавилон – целостный по планировке и стилю архитектурный ансамбль.

Древняя Индия

Основные особенности и этапы развития истории и искусства Древней Индии. Древнейшие образцы индийского искусства, представленные раскопками в Хараппе и Мохенджо-Даро, их иконографическая связь с классическими художественными образами индийского искусства.

«Ведический» этап развития индийской культуры. Традиции устного бытования музыкально-поэтических произведений. Древнейший памятник литературного и музыкального искусства Индии – Веды.

Распространение буддизма и его влияние на искусство. Соприкосновение с культурой эллинистического мира. Основные типы буддистской архитектуры (ступы, пещерные храмы и монастыри). Скульптурные и живописные изображения Будды. Сложение иконографического канона.

Индийская мифология как содержательная основа всех видов искусства. Эпические произведения «Махабхарата» и «Рамаяна», созданные на основе общенародного мифопоэтического творчества. Мифологические образы в скульптурном убранстве храмов. Мифологические сюжеты в классической индийской драме (в пьесах Бхасы, Шудраки, Калидасы).

Теоретическое осмысление вопросов театра, музыки и танца в древнейшем трактате «Натьяшастра» («Наставление в театральном искусстве»). Сложение эстетико-теоретических основ национального танцевального искусства. Создание «алфавита» танца (классических танцевальных поз, позиций, жестов). Роль танца и пантомимы в развитии национального театрального искусства. Формирование интонационно-ладовых, метроритмических и жанрово-композиционных основ индийской музыки.

Древний Китай

Основные особенности и этапы развития истории и искусства Древнего Китая. Эпохи Чжанго, Цинь и Хань – период формирования культурной традиции, на основе которой развивается в дальнейшем культура Китая и Восточной Азии.

Эпоха Чжанго. Культура расписной керамики. Изобретение бронзолитейного дела, шелкопрядения, иероглифической письменности. Зарождение основ градостроительства и их развитие. Открытие месторождения железа, что позволило перейти к железным орудиям труда и улучшить технику земледелия, в обращение вошли монеты. Расширение круга ремесел. Города – центры торговли и науки. Академия Цзися – первое высшее учебное заведение в Китае. Возникновение важнейших философских течений – конфуцианства и даосизма, – пытавшихся обосновать и обобщить представления о мире и отношениях между людьми. Развитие декоративно-прикладного искусства. Производство лака. Шелкоткачество. Ранние образцы музыкально-поэтического народного искусства («Ши цзин» и «Юэ фу»). Развитие индивидуального поэтического творчества (Цюй Юань, Сунн Юй, Цзя И, Сыма Сянжу). Конфуцианство и философско-этическое осмысление музыки и ее роли в общественно-политической жизни. Пентатонный звукоряд и его символическая трактовка (соотнесенность с пятичленной космологической моделью).

Эпохи Цинь и Хань. Сложение в Цинь-Ханьскую эпоху основных особенностей традиционной китайской архитектуры. Великая Китайская стена как образец оборонного зодчества. Погребальные комплексы. Искусству отведена воспитательная роль: первостепенное значение приобрели рельефы и живопись, оформляющие погребения, иллюстрирующие мифы и исторические легенды. Рельефы Шандуна и Сычуани. Портретная скульптура («глиняное войско» из могилы Цинь Шихуанди). Историческая и портретная живопись. Зарождение исторической науки. Изобретение бумаги. Организация Музыкальной палатой (эпоха Хань) обрядов и зрелищ, их роль в становлении национального китайского театрального искусства.

Древняя Япония

Основные особенности и этапы развития истории и искусства Древней Японии. Влияние искусства Китая и Кореи, их значение для культуры Японии. «Эпоха кофунов» (курганов-погребений). Первые

образцы японской пластики – глиняные фигурки воинов, жрецов, слуг, животных, составляющие неотъемлемую часть погребений. Своеобразие архитектуры, обусловленное жизненным укладом японцев и специфическими природными условиями страны. Дерево – главный строительный материал. Храмовые ансамбли. Ансамбль в Исэ (первые века нашей эры) – древнейшие традиции народного зодчества. Стремление к гармонии с окружающим миром, умение видеть красоту в большом и малом.

Буддизм – носитель новой идеологии общества, новых форм искусства. Буддийские храмы, отличие от китайских буддийских ансамблей. Светское дворцовое зодчество. Торжественность дворцовых ансамблей, переплетение традиций национального зодчества и континентальной архитектуры. Храмовый ансамбль Хорюдзи. Буддийская скульптура – простота и строгость геометрических линий. Тесное взаимодействие прикладного искусства с другими видами искусства. Образец – природа с ее естественностью и переменчивостью, асимметрией и красотой неожиданных, но всегда строго закономерных сочетаний. Разнообразие японской живописи: настенные росписи, картины-ширмы, вертикальные и горизонтальные свитки, исполнявшиеся на шелке и бумаге, альбомные листы и веера. Культ красоты, стремление найти во всех проявлениях материальной и духовной жизни свойственное им очарование. Живопись передавала состояние души.

Искусство Античности

Понятие «античный мир». Периодизация античной истории. Особая роль культуры античности в мировой истории искусств.

Искусство Эгейского мира

Эгейская культура – связующее звено между искусством Востока и Древней Греции. Крито-микенская культура как один из истоков античной цивилизации. История открытия: раскопки и археологические исследования Г. Шлимана и А. Эванса. Остров Крит как центр Эгейской культуры. Особенности географического положения, торговые и культурные связи. Преобладание обширных дворцовых комплексов. Дворец в Кноссе (XVI в. до н. э.): строительная техника, композиция, своеобразие архитектурных деталей, росписи. Понятие архитектурного ордера. Скульптура: статуэтки богини со змеями, ре-

льефы, глиптика. Критская вазапись стиля «камарес». Торжественность и зрелищность, плоскостность и декоративность живописи. Сложная система оборонительных микенских сооружений. Монументальная архитектура. Планировка микенских дворцов-акрополей, понятие «мегарона». «Львиные ворота» (XIV – XIII вв. до н. э.) – символ царского могущества. Шахтовые гробницы и их содержимое: золотые маски (маска Агамемнона, 2-я половина XV в. до н. э.); сосуды из золота и серебра, электра; бронзовые мечи и кинжалы со сложными инкрустациями, жезлы, скипетры с навершиями из золота и горного хрусталя; золотые бляшки с символами бессмертия; золотые весы. Толосные гробницы: строение, особенности. Сокровищница Атрея (XIV в. до н. э.). Расписные вазы – один из главных видов художественного творчества Микен.

Древняя Греция

Искусство античной Греции и его значение для последующего развития европейского художественного творчества. Основные этапы развития искусства Древней Греции (гомеровский период, архаика, классика, эллинизм) и их отличительные особенности. Миф как источник сюжетов в искусстве. Антропоморфизм в искусстве Древней Греции. Технические (архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство) и мусические (поэзия, музыка, танец, театр) искусства.

Гомеровский период. Расписная керамика «геометрического стиля», ее особенности. Дипилонские вазы.

Период греческой архаики: человеческое начало – мера всех вещей. Роль мифологии в развитии изобразительных искусств. Типы статуй: куроры и коры. Образно-художественное решение стоечно-балочной конструкции в архитектуре Древней Греции. Ордерный храм – вершина греческой архитектуры. Происхождение ордера, его составные части. Типы архитектурных ордеров (дорический, ионический, коринфский) и их образное осмысление. Тип греческого храма – мегарон. Типы греческих храмов в зависимости от числа колонн и плана. Трактат о зодчестве античного автора Витрувия (I в. до н. э.). Раскраска греческих храмов. Греческий храм как синтез искусств (архитектуры, скульптуры, живописи). Скульптура греческого храма. Куроры и коры. Греческая керамика. Формы и назначение ваз: амфора, кратер, килик, ликиф. От «геометрического стиля» к ориентально-

му. Восточно-ионийские мотивы. Расцвет «чернофигурного стиля» в VI в. до н. э. Эволюция стиля от «Кратера Франсуа» к вазам, расписанным Эксекием.

Греческая классика. Развитие полиса – важнейший фактор развития искусства. Афинский Акрополь: история создания, особенности плана, архитектурные образы, скульптурное оформление, идейно-образное толкование. Архитектура Древней Греции без применения ордерной системы: стадионы, театры. Период классики – расцвет греческой скульптуры. Все законы мира в изображении человека. Основные темы и жанры греческой скульптуры, ее эволюция. Скульптурные школы: изображение сложного движения в работах Мирона – система пропорций, гармония физических и нравственных добродетелей и ее воплощение в греческой скульптуре, трактат «Канон» Поликлета; Фидий и его школа – скульптура Афинского Акрополя; общее и индивидуальное в искусстве классики: работы скульпторов Леохара (академическое направление), Скопаса (драматизм), Праксителя (лиризм и мечтательность), Лисиппа (проблема портрета в греческой скульптуре). Вазопись: переход от «строгого стиля» к «свободному стилю» (середина V в. до н. э.); передача движений и поворотов фигур, изображенных в профиль, в фас и т. д. Живопись: создание приемов передачи глубины пространства, светотени.

Искусство Эллинизма

Историческая эпоха воцарения Александра Македонского, его завоевания в 334 – 324 гг. до н. э. Понятия «восточный эллинизм» и «эллинизм греческий». Повышение роли религии. Небывалый подъем градостроительства – одно из самых ярких проявлений эпохи. Планировка эллинистических городов. Особенность ансамбля общественных зданий. Развитие локальных школ, их особенности: Александрийская, Пергамская, Родосская. Искусство портрета: работы скульптора Полиевкта. Декоративное искусство эллинизма.

Мусические искусства в общественной жизни греков и в иерархии художественного творчества. Система мусических искусств. Синкретическое единство поэзии, музыки, танцевальной пластики. Сложение древнегреческого эпоса. Сюжеты и образы греческой лирики. Инструментальное музицирование. Греческая трагедия и комедия как высшая форма синтеза мусических искусств.

Теоретическое осмысление проблем искусства в трудах философов.

Искусство Этрурии

Этруски как наиболее сильное и развитое племя Древней Италии, их влияние на древнеримскую художественную деятельность. История открытия этрусской культуры: Средневековье, Возрождение, археологические раскопки XIX в. Архитектура: планировка городов, система крепостных стен и ворот, конструкции мостов и тоннелей, разнообразие форм гробниц (гробница Тарквиния), типов храмов, жилых домов. Скульптура: мелкая пластика и рельеф, скульптурные материалы – бронза, глина, слоновая кость, дерево. Своеобразие этрусской керамики. Расцвет искусства Этрурии в VI – начале V в. до н. э. «Тосканский» ордер. Декоративная храмовая скульптура: терракотовые раскрашенные антефиксы с головами силена и менады. Погребальная скульптура. Росписи в гробницах. Этрусские саркофаги.

Искусство Древнего Рима

Значение искусства Древнего Рима в развитии европейской культуры, его генезис: ассимиляция культуры этрусков и наследия эллинизма. Легенда об образовании Рима. Историческая периодизация древнеримского искусства. Понятие римского классицизма. Примат идеи государственности в искусстве.

Архитектура. Практичность и технологичность – принципы древнеримского зодчества (Витрувий). Освоение новых строительных материалов (кирпич, бетон) и конструкций (свод и купола). Римский форум – центральная площадь Древнего Рима: история строительства, назначение, основные постройки. Табуляриум (Государственный архив) как пример здания, на фасаде которого впервые была применена римская архитектурная ячейка (аркада). Три круглых храма богини Весты (XI – I вв. до н. э.): на форуме Романум, на форуме Боариум (на берегу Тибра), в Тиволи. Базиликальный тип храма. Подъем строительной деятельности в Римской империи: распространение кирпично-бетонной конструкции, возведение новых форумов, зрелищных сооружений, общественно-административных зданий, терм, дворцов, жилых домов, храмов, мемориальных сооружений, мостов, акведуков и др. Театр Марцелла (13-й г. до н. э.), мавзолей Августа (рубеж эр), Колизей (I в.). Второй век – «золотой век» Римской империи. Художественная политика Антонинов (96 – 192 гг.). Возведение крупней-

шего сооружения римского зодчества – Пантеона (125 г.) Архитектура III в.: термы Каракаллы, термы Диоклетиана, дворец в Солоне, первые христианские сооружения.

Скульптура. Значение древних традиций предков в развитии римского скульптурного портрета. Становление и развитие римского скульптурного портрета. Воздействие древнегреческих образцов на скульптурные изображения Рима. Скульптурный портрет второго века как проявление пристального внимания к тончайшим оттенкам душевного состояния человека. Новые веяния в скульптуре III – IV вв.: упрощение и схематизация форм при повышенном интересе к духовной выразительности.

Живопись портретная и повествовательная по литературным свидетельствам. Влияние греческого искусства в живописном убранстве внутренних помещений жилого дома (росписи по штукатурке) – «первый декоративный стиль». Росписи в Помпеях. Возникновение «второго декоративного стиля» (80-е гг. до н. э.), его особенности. Росписи виллы Мистерий и виллы Фания Синистра близ Помпей. Примеры разных художественных стилей и направлений в живописи времени Августа. Пейзаж в росписях Рима и Помпей. «Третий декоративный стиль», его особенности. «Четвертый декоративный стиль» (середина I в. н. э.): росписи во дворце Нерона – Золотом доме, росписи помпеянского дома богачей Веттиев. Христианские росписи катакомб в Риме III в. Фаюмский портрет.

Сложение национального римского эпоса («Энеида» Вергилия). Упорядочение системы литературных жанров (Гораций). Любовная лирика и мифологический эпос «нового стиля» (Овидий). Римская сатира (Петроний). Авантюрно-бытовой роман (Апулей).

Особенности музыкального искусства Рима. Ассимиляция греческих, сирийских, финикийских, испанских, египетско-александрийских традиций. Основные музыкально-поэтические жанры и формы музицирования. Роль музыки в общественной жизни.

Организация театральных представлений в Древнем Риме. Включение представлений греческих пьес в римские религиозные празднества. Развитие традиций греческой драматургии (Плавт, Теренций, Сенека).

Тема 3. ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Понятие «Средние века». Особенности средневековой культуры: значение христианской религии, близость к народному творчеству. Первые этапы становления христианской религии. Символично-догматический характер искусства. Сложение и трансформация художественного канона. Особенности синтеза искусств в эпоху Средневековья. Своеобразие региональных вариантов средневекового искусства: византийского, древнерусского, арабо-мусульманского, китайского, индийского, японского, западноевропейского и др.

Искусство Византии

История возникновения. Исторические вехи византийского искусства. Синтез античных и восточных влияний в искусстве Византии. Символизм как основа средневекового искусства. Официальное признание христианства Константином Великим в 331 г. Понятие «иконы», сложение христианской иконографии, основные функции иконных изображений. Значение византийской теории образа для развития изобразительного искусства стран восточно-христианского региона.

Архитектура. Ранние формы культовых сооружений: базилика и постройка центрального типа, их функциональная обусловленность; символика росписей и мозаик. Появление купольных храмов в V в. Идеиное преимущество купольного храма перед базиликальным: Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532 – 537 гг.), история строительства, конструктивные особенности, декоративное оформление.

Живопись. Искусство мозаики. Мозаики Равенны. Монументальная живопись IX – X вв. Синтез архитектуры и живописи. Сложение иконографической программы храма. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе (IX в.), серия императорских портретов (XI – XII вв.). Влияние монументального искусства на икону: икона святого Григория Чудотворца (XII в.), икона Владимирской Богоматери (XII в.). Нарастание живописных элементов, усложнение красочной гаммы с применением переходных тонов, обогащение тематики. Миниатюры Хлудовской Псалтири как отражение борьбы иконоборцев и иконопочитателей.

Влияние античной литературы, становление новых литературных жанров. Дидактические сочинения, эпос, любовная проза.

Особенности византийской музыки, обусловленные этнической многосоставностью, отсутствием единого языка, формами религиозной и светской культур. Синтез народного творчества с элементами греческого, сирийского и славянского искусства. Основные жанры византийской гимнографии (акафист, кондак, тропарь, канон, стихира, икос). Воплощение художественного мышления эпохи в искусстве Ефрема Сирина, Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина.

Адаптация театральных традиций античности. Приспособление текстов древнегреческих трагедий к новой теологической концепции. Включение театральных элементов в церковную службу. Развитие книжной миниатюры.

Средневековое искусство Западной Европы

Падение Западной Римской империи в 475 г. Образование на этой территории самостоятельных государств. Периодизация средневековой культуры.

Дороманский период (V – X вв.). Переплетение варварского искусства и античных традиций в искусстве христианизированной и раздробленной Европы. Художественные традиции племен, населявших территорию Западной Европы. Художественное ремесло, его доминирующее значение в искусстве V – VIII вв. Значение христианских монастырей в развитии книжной миниатюры. Расцвет искусства франков при императорах Каролингской династии и германцев Саксонии во времена Оттоновской империи (понятия «Каролингский ренессанс» и «Оттоновский ренессанс»). Обращение к наследию поздней античности: возведение строений центрального типа, естественность пропорций и движений фигур в живописи, подражание поздним античным образцам в мелкой пластике. Мозаики и фрески церквей, монастырских помещений и дворцов. Проникновение каролингской живописи в Италию. Мастерские книжного дела в Аахене. Рукописные мастерские при преемниках Карла Великого. Понятие «темные века».

Романское искусство (XI – XII вв.). Понятие «романский стиль», его происхождение. Единство европейской культуры XI – XII вв., роль церкви в этом процессе. Значение монастырей в развитии изобразительного искусства.

Архитектура как основной вид искусств в период романики. Базилика – главный тип храма, его усложнение в плане и композиции. Конструктивные особенности. Церкви и соборы Франции и Германии. Италия – центр западной христианской церкви. Архитектура Италии (XI – XII вв.) как переплетение традиций античности и средневекового Запада.

Живопись. Распространение монументальной живописи, особенности ее композиции: воплощение в зримых образах иерархической системы мироздания, плоскостное начало, лишение человеческих фигур материальности, орнаментальность складок, выразительность, любовь к фантастическому, необычному. Французская миниатюра. Германская миниатюра. Итальянская живопись XI – XII вв. Испанская миниатюра.

Скульптура. Связь монументальной скульптуры с романским зодчеством. Каменные рельефы в декоре романских храмов, дидактический характер скульптуры, преобладание эсхатологических тем. Церковь Сен-Дени близ Парижа (между 1135 – 1144 гг.) – образец скульптурной декорировки для всего последующего строительства. Романская скульптура Германии. Сложение «строного стиля» в скульптуре на примере многочисленных деревянных распятий. Перелом в немецком искусстве в конце 90-х гг. XII в.: острый интерес к индивидуальности, преувеличенная динамика. Монументальная скульптура Италии.

Готическое искусство (XIII – XIV вв.). Понятия «готический», «готика». Характерные черты эпохи.

Архитектура. Усиление рационализма в зодчестве, создание исключительно логической системы конструкций и декора. Сущность готической конструкции, ее составные части, особенности. Эволюция готического стиля на примере соборов Франции: Шартр, Нотр-Дам в Париже, Реймс, Амьен, Руан. Объемно-планировочное решение, композиционная схема фасада. Гражданская архитектура Франции: замки, ратуши, дворцы. Готическая архитектура в Германии, воздействие на нее французского зодчества: собор в Кельне. Самостоятельные решения германских архитекторов: соборы во Фрейбурге и Ульме. Стиль кирпичной архитектуры в Германии. Специфические черты готической архитектуры Англии, Нидерландов, Чехии.

Скульптура. Преодоление скованности романских фигур, портретность изображений, дробный ритм драпировок. Темы скульптурного убранства французских соборов: Страшный суд; цикл, посвященный Марии; цикл, связанный с почитанием местных святых.

Живопись. Замена фрески витражом, его декоративное и дидактическое значение. Эволюция стиля в XIII – XIV вв. Французская миниатюра и ее развитие.

Музыка. Религиозная и светская составляющие музыкальной культуры. Григорианский хорал, его истоки, литургические функции, интонационное содержание. Появление многоголосия, жанры многоголосной профессиональной музыки: кондукт, мотет. Месса – ведущий циклический жанр культовой музыки. Искусство жонглеров, менестрелей, шпильманов. Рыцарская музыкальная культура: трубадуры, труверы, миннезингеры, их музыкально-поэтическое творчество, основные жанры. Музыкальная теория. Формирование нотации.

Формы и жанры религиозного и светского театра. Пасхальные и рождественские действия, литургическая драма. Драматизация библейских сюжетов и включение их в контекст церковной службы.

Религиозная и светская литература. Жития и видения как ведущие жанры религиозной литературы. Героический эпос, рыцарский роман и куртуазная лирика в светской литературе. Поэзия вагантов. Творчество Данте: систематизация средневековых представлений о человеке и мире и воплощение новых гуманистических идей в «Божественной комедии».

Тема 4. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

История возникновения термина «Возрождение». Особенности эпохи. Основные периоды развития стиля в Италии, Испании, Нидерландах, Германии, Франции. Проторенессанс, Ранний, Высокий и Поздний Ренессанс. Ренессансный гуманизм. Антропоцентризм – основа художественного мышления эпохи. Ориентация ренессансного искусства на античные образцы. Ренессансный синтез искусств.

Архитектура. Особенности архитектурного проектирования, концепция идеального города. «Золотой век» римской архитектуры. Архитектурные произведения Рафаэля (1483 – 1520): вилла Мадама близ Рима и палаццо Пандольфини во Флоренции. Роль Леонардо да Винчи

в архитектуре Высокого Возрождения. Микеланджело (1475 – 1564) – величайший художник, скульптор, архитектор; его архитектурные работы: достройка и расширение церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, монастырские помещения и библиотека близ церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, перестройка римского Капитолия, собор Святого Петра в Риме. Андреа Палладио (1518 – 1580) – крупнейший зодчий Позднего Ренессанса.

Скульптура. Возрождение античных принципов скульптурной пластики. Мастера пизанской школы скульптуры: Никколо Пизано (ок. 1220 – 1278), Арнольфо ди Камбио (ок. 1240 – 1302). Расцвет скульптуры Возрождения в творчестве Донателло (1386 – 1466). Бенвенутто Челлини (1500 – 1571) – яркий представитель маньеризма в скульптуре и ювелирном деле. Тесные связи нидерландской и французской скульптуры.

Живопись. Изобретение техники масляной живописи. Изучение законов перспективы, светотени, колорита, композиции. Зарождение живописных жанров – портрета, пейзажа, исторической, батальной живописи. Ведущие мастера итальянского Ренессанса в живописи.

Проторенессанс – Джотто ди Бондоне (1266 – 1337), Дуччо ди Буонинсенья (ок. 1255 – 1319), Симоне Мартини (ок. 1284 – 1344).

Ранний Ренессанс – Мазаччо (1401 – 1428), Пьеро делла Франческа (ок. 1410 – 1492), Сандро Боттичелли (1445 – 1510), Джованни Беллини (1430 – 1516).

Высокий Ренессанс – традиции флорентийской школы и ее значение в искусстве Возрождения: Леонардо да Винчи (1452 – 1519), его вклад в европейское искусство, историю науки и техники; Рафаэль (1483 – 1520), Микеланджело (1475 – 1564), Тициан (ок. 1480 – 1576).

Поздний Ренессанс – Паоло Веронезе (1528 – 1588), Тинторетто (1518 – 1594).

Эль Греко (1541 – 1614) – величайший испанский художник 2-й половины XVI в.

Ян ван Эйк (ок. 1390 – 1441) и братья Лимбурги (2-я половина XIV в.) – основатели нидерландской школы живописи, творчество Гуго ван дер Гуса (ок. 1435 – 1482), Иеронима Босха (ок. 1450 – 1516), Питера Брейгеля (ок. 1525 – 1569).

Живопись и графика в Германии XVI в. – Альбрехт Дюрер (1471 – 1528), Лукас Кранах Старший (1472 – 1553), Ганс Гольбейн Младший (1497 – 1543).

Литература. Постепенное освобождение литературы от церковных ограничений, индивидуализм в лирике Франческо Петрарки (1304 – 1370), реабилитация телесности, акцентирование значимости частной жизни в творчестве Джованни Боккаччо (1313 – 1375). Франсуа Рабле (1494 – 1553) и карнавальная культура Западной Европы.

Музыка. Период *Arg nova* (XIV в.). Взаимодействие духовной и светской культур. Распространение бытового песенно-танцевального искусства, жанры рондо, баллады, каччи, мадригала и др. Образование и развитие национальных полифонических школ в Нидерландах: Гийом Дюфай (1400 – 1474), Жоскен Дебре (1440 – 1521), Йоханнес Окегем (1430 – 1495), Якоб Обрехт (1450 – 1505), Орландо Лассо (1532 – 1594), Италии: Джованни де Палестрина (1525 – 1594), Джованни Габриели (1557 – 1613). Связь немецкой музыкальной культуры с движением Реформации. Протестантский хорал, его воздействие на развитие вокально-инструментальных жанров. Мейстерзингеры и их искусство.

Светская направленность ренессансного театра. Итальянский театр народной импровизационной комедии (комедия del arte). Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие драматургии Уильяма Шекспира (1564 – 1616). Творчество Лопе де Вега (1562 – 1635).

Тема 5. ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Искусство рубежа XIV – XVII вв.

Эстетические принципы и характерные черты искусства барокко. Разрушение ренессансного антропоцентризма, отражение в искусстве мироощущения эпохи, ее драматизма и конфликтности. Понятие барочного синтеза. Национальные модификации барокко в культуре европейских стран (Италия, Германия, Франция, Испания, Фландрия).

Стиль барокко в архитектуре и скульптуре: творчество ДжанлоRENЦО Бернини (1598 – 1680), Франческо Борромини (1599 – 1667), Гварино Гварини (1624 – 1683), Луи Лево (1612 – 1670), Жюль Ардуэн-Мансара (1648 – 1708), Франсуа Жирардона (1628 – 1715).

Стиль барокко в живописи Фландрии и Голландии: творчество Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), Антониса ван Дейка (1599 – 1641), Франца Хальса (ок. 1580 – 1666), Рембрандта ван Рейна (1606 – 1669); Испании: творчество Франсиско де Сурбарана (1598 – 1664), Диего Веласкеса (1599 – 1660). Два направления в живописи Италии: болонский академизм – творчество братьев Людовико (1555 – 1609), Агостино (1557 – 1602) и Аннибале (1560 – 1609) Караччи; караваджизм – творчество Микеланджело Меризи, прозванного Караваджо (1571 – 1610), Гвидо Рени (1575 – 1642), Пьетро де Картона (1596 – 1669).

Музыка. Возникновение оперы. Флорентийская камерата. Певцы-композиторы: Якопо Пери (1561 – 1633), Джулио Каччини (1550 – 1618). Клаудио Монтеверди (1567 – 1643) – крупнейший музыкальный драматург 1-й половины XVII в., основоположник венецианской оперной школы. Мадригалы, их значение в формировании нового вокально-драматического стиля. Алессандро Скарлатти (1659 – 1725) – глава неаполитанской оперной школы, его роль в создании оперы-seria. Закрепление форм арии da capo и итальянской оперной увертюры. Генри Перселл (1659 – 1695) – представитель английского музыкального искусства, опера «Дидона и Эней». Развитие инструментальных жанров: сюиты, сонаты, concerto grosso, сольного концерта. Сочетание полифонических и гомофонно-гармонических приемов письма. Развитие бытовой инструментальной музыки, ее обогащение национальной народно-инструментальной традицией. Новые формы музыкально-исполнительской практики: появление общедоступных театров и открытых публичных концертов.

Италия. Органная и клавирная музыка в творчестве Джироламо Фрескобальди (1583 – 1643), камерная струнная музыка и жанр концерта в творчестве Арканджело Корелли (1653 – 1713), Антонио Вивальди (1678 – 1741).

Англия. Искусство верджинелистов: Уильям Берд (1543 – 1623), Джон Булл (1562 – 1628).

Германия. Органное творчество Дитриха Букстехуде (1637 – 1707), кантатно-ораториальное творчество Генриха Шютца (1585 – 1672).

Художественно-эстетическая система классицизма во французском искусстве XVII в. Своеобразие французского классицизма и

проблема его связи с общими барочными тенденциями эпохи. «Большой стиль» Людовика XIV. Создание ансамбля Версаля и регулярный стиль в паркостроении. Строительство Лувра и Тюильри.

Живопись. Никола Пуссен (1594 – 1665), Шарль Лебрен (1619 – 1690) и Клод Лоррен (1600 – 1682) – крупнейшие представители французского классицизма XVII в. в живописи.

Литература. «Поэтическое искусство» Никола Буало (1636 – 1711). Теория «высоких» и «низких» жанров. Драматургические принципы классицизма. Утверждение классицистской трагедии в творчестве Пьера Корнеля (1606 – 1684) и Ж. Расина (1639 – 1699). Традиции фарса и «высокая» комедия в творчестве Жана Батиста Мольера. Басни Жана Лафонтена (1621 – 1695).

Музыка. Французская опера. Влияние творчества классиков французского театра на развитие французского музыкального театра. Жан Батист Люлли (1632 – 1687) – создатель жанра «лирической трагедии». Роль хоров, пролога, балета. Французская оперная увертюра. Оперы Жана Филиппа Рамо (1683 – 1764). Сохранение традиций «лирической трагедии». Ж. Ф. Рамо – выдающийся теоретик, композитор и исполнитель органной и клавесинной музыки. Франсуа Куперен (1668 – 1733), Ж. Ф. Рамо – «французские клавесинисты». Галантный стиль. Сюитные циклы, значение изобразительного начала, программность.

Балет. Развитие хореографических форм в опере, комедии, трагедии. Черты стиля барокко и эстетики классицизма в придворном балете. Французская королевская академия танца.

Тема 6. ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Влияние идей Просвещения. Преимущественно светский характер художественных явлений. Борьба разума и чувства. Формирование просветительского типа художника-теоретика. Влияние театра на развитие других видов искусства. Многообразие стилистических тенденций в искусстве: барокко, рококо, просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм. Учение Руссо о естественной и чистой морали.

Архитектура. Рококо – первый «безордерный» стиль европейского искусства (отказ от конструктивной логики). Значение при-

кладного искусства в интерьере: мебели, посуды, декоративных тканей, бронзы, фарфора. Возвращение в архитектуре 2-й половины XVIII в. к разумности, целесообразности, античной простоте. К.-Н. Леду (1736 – 1806), Ж.-А. Габриель (1698 – 1782), Роберт Адам (1728 – 1792).

Скульптура. Нераздельная связь скульптуры XVIII в. с архитектурой, с монументально-декоративными ансамблями. Тяготение к камерным масштабам, лиричным и жанровым образам. Стилистические черты: легкость, живописность, свобода и динамизм. Скульптурные работы Жана Батиста Пигалья (1714 – 1785), Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791), Жана Антуана Гудона (1741 – 1829), Антонио Канова (1757 – 1822).

Живопись. Сложение стиля рококо под влиянием аристократии, его особенности (круг сюжетов, характер живописных приемов, выбор портретируемых лиц). Классицизм XVIII в. в живописи. Возрастание интереса к античности к середине XVIII в. (от салонно-сентиментального течения к строгости и рационализму). Сентиментализм XVIII в. – культ чувства, возвращение к простоте и природе. Творчество Жана Антуана Ватто (1684 – 1721), Франсуа Буше (1703 – 1770) – пример воплощения стиля рококо. Творчество французских художников Жана Оноре Фрагонара (1732 – 1806), Жака Луи Давида (1748 – 1825). Представители английской живописи: Вильям Хогарт (1697 – 1764), Томас Гейнсборо (1727 – 1788). Джованни Баттиста Тьеполо (1696 – 1770) – представитель барокко в итальянской живописи.

Музыка. Синтез стилевых черт барокко и новых тенденций века Просвещения в музыкальном искусстве. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685 – 1750) – вершина в развитии полифонии и «свободного» стиля. Философское содержание музыкального наследия И. С. Баха. Музыкальный стиль Баха. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха: светские и духовные кантаты, оратории, пассионы, мессы. Инструментальная музыка И. С. Баха, ее основные жанры. Органная музыка – токкаты, фантазии и фуги, пасскалии; монументальность и импровизационность. Оркестровые концерты и сюиты И. С. Баха. Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии. Оперное творчество. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-*seria*, драматизация жанра оперы. Оратории –

высшее творческое достижение Г. Ф. Генделя. Основные жанры инструментальной музыки Г. Ф. Генделя.

Литература. Просветительский роман, его место в классицистической системе жанров. Жанровые разновидности романа: авантюрно-приключенческий, «роман воспитания». Течение просветительского классицизма в литературе: Вольтер (1694 – 1778). Веймарский классицизм: Иоганн Вольфганг Гете (1749 – 1832), Фридрих Шиллер (1759 – 1805). Творчество представителей просветительского реализма в литературе: Даниэль Дефо (1660 – 1731), Джонатан Свифт (1667 – 1745), Генри Филдинг (1707 – 1754), Дени Дидро (1713 – 1784), Г. Лессинг (1729 – 1781). Литературный сентиментализм во Франции. Творчество Жан Жака Руссо (1712 – 1778). «Буря и натиск» как движение позднего Просвещения в Германии. Становление психологизма.

Балет. Тенденции просветительского классицизма в хореографическом искусстве: Д. Уивер (Англия), Ф. Хильфердинг (Австрия), Г. Анджелини (Италия), Ж. Новерр (Франция). Становление балетного театра.

Музыкальный классицизм. Эстетико-философская основа. Важнейшие черты стиля: гармоничность, уравновешенность, регламентированность композиционных форм. Кристоф Виллибальд Глюк (1714 – 1787), значение его творчества в истории развития оперы. Принципы оперной драматургии. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Роль хора, балета, оркестра. Инструментальная музыка XVIII в. Мангеймская школа. Творчество Яна Стамица (1717 – 1757), Карла Филиппа Эмануэля Баха (1714 – 1788). Связь венских музыкальных классиков с философией эпохи Просвещения, эстетикой, литературой. Использование народной песенности, жанров народно-бытовой музыки; особенности тематизма, расцвет гомофонного стиля. Логическая завершенность формы, образный строй. Наиболее характерные формы крайних и средних частей сонатно-симфонического цикла, их художественное содержание. Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809), народные истоки его творчества, формирование классического состава симфонического оркестра. «Лондонские» симфонии – высший этап симфонизма Й. Гайдна. Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791). Жанровое многообразие творчества, музыкальный язык, красота и богатство мелодики. Принципы мотивно-

тематического развития. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Оперное творчество: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Принципы просветительского классицизма на оперной сцене. Последние симфонии В. А. Моцарта как новый этап в развитии симфонизма, особенности их драматургических концепций. Камерно-инструментальные сочинения, жанр концерта и сонаты в творчестве Моцарта. Философское и художественное значение Реквиема. Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827) – представитель нового этапа развития венского классицизма. Многообразие тем и музыкальных образов. Диалектические принципы симфонического метода Бетховена. Тематизм, принципы его развития. Центральное место симфоний № 3, 5, 9. Симфонизация жанра концерта. Эволюция сонатного жанра. Оперное и вокальное творчество Бетховена.

Тема 7. ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Романтизм в искусстве рубежа XVIII – XIX вв. – 1-й половины XIX в. Происхождение термина «романтизм». Основные противоречия романтизма. Расширение «художественного пространства»: формирование молодых национальных художественных школ и их взаимодействие с традиционными центрами европейской художественной жизни. Романтизм как стиль в искусстве и его эстетическая программа.

Живопись – наивысшее творческое достижение романтизма в области пластических искусств. Испанский художник Франсиско Гойя (1746 – 1823); французский романтизм – Теодор Жерико (1781 – 1824); английский романтизм – Джон Генри Фюзели (1741 – 1826); романтизм в Германии – Фридрих Овербек (1789 – 1869), Петер Корнелиус (1783 – 1867). Романтический пейзаж Каспара Давида Фридриха (1774 – 1840). Соединение классицизма и романтизма в творчестве Жан Огюст Доминика Энгра (1780 – 1867). Живопись Камилля Коро (1796 – 1875) – важный этап в развитии французского пейзажа, создание «пейзажа настроения». Расцвет национального пейзажа в работах мастеров барбизонской школы: Теодора Руссо (1812 – 1867), Жюлья Дюпре (1811 – 1889), Шарля Добиньи (1817 – 1878).

Литература. Проблемы «двоемирия», взаимоотношений героя и «толпы» в литературном романтизме. Особенности немецкого романтизма: мифологизация действительности, обращение к фольклору,

переплетение двух миров – реального и сотворенного художником. Введение приемов контраста, гротеска, стилистической полифонии. Принцип «романтической иронии». Творчество Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776 – 1822). Английский литературный романтизм. Джордж Байрон (1788 – 1824) и его романтический герой. Титаническая и демоническая ипостаси байронической личности. Вальтер Скотт (1771 – 1832) и его исторические романы. Виктор Гюго (1802 – 1885) и Жорж Санд (1804 – 1876) как представители французского романтизма. Темы, сюжеты, образы творчества.

Романтическая философия музыки. Фридрих Шеллинг, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше. Место музыки в иерархии романтических искусств. Основные принципы музыкальной эстетики романтизма. Опора на национально-характерное, обращение к историческому прошлому, к национальной литературе, фольклору. Ведущие темы и образы: лирическая исповедь, картины природы, народная фантастика, сказка, миф; историческая тема; тема искусства и образ художника. Романтическая антитеза как форма выражения конфликтного содержания. Обогащение композиционных принципов и выразительных средств (мелодии, гармонии, ритмики, инструментовки).

Соотношение жанров в романтическом музыкальном искусстве. Развитие вокальной и инструментальной миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов. Песня – ведущий жанр творчества Франца Шуберта (1797 – 1828). Песенность как основа стиля, драматургической концепции, тематизма, формообразования инструментальных произведений. Симфонизм Ф. Шуберта. Многообразие содержания фортепианной миниатюры, поэзных жанров (фантазия, баллада, скерцо, рапсодия): опозэтизированные жанровые картины, романтические пейзажи, фантастические зарисовки, элегическая лирика, психологические портреты, драматические пьесы. Феликс Мендельсон (1809 – 1847), Роберт Шуман (1810 – 1856), Фридерик Шопен (1810 – 1849), Ференц Лист (1811 – 1886). Концертная виртуозность в романтической инструментальной музыке. Творчество Никколо Паганини (1782 – 1840). Формирование типичных романтических жанров симфонической музыки: программная увертюра, симфоническая поэма, программная симфония. Различные типы программности: обобщенно-философская и сюжетно-литературная. Творчество Гектора Берлиоза (1803 – 1869). Развитие жанра классической непрограммной

симфонии. Творчество Иоганнеса Брамса (1833 – 1897), Антона Брукнера (1824 – 1896). Французская лирическая опера и ее развитие в творчестве Шарля Гуно (1818 – 1893), Жоржа Бизе (1838 – 1875). Творчество Сезара Франка (1822 – 1890), Камиля Сен-Санса (1835 – 1921).

Романтический музыкальный театр XIX в. Историческая, героико-романтическая, легендарно-фантастическая, комическая опера. Ведущие западноевропейские оперные школы: немецкая – Э. Т. А. Гофман, К. М. Вебер (1786 – 1826); французская – Джакомо Мейербер (1791 – 1864), Ш. Гуно, Ж. Бизе; итальянская – Джоакино Россини (1792 – 1868), Винченцо Беллини (1801 – 1835), Гаэтано Доницетти (1797 – 1848). Творчество Рихарда Вагнера (1813 – 1883), его значение в музыкальной жизни Германии и Австрии. Эстетические и философские взгляды. Музыкальный язык, симфонические принципы музыкальной драмы Р. Вагнера. Историко-романтическая опера Джузеппе Верди (1813 – 1901).

Балет. Эпоха романтизма в балетном театре. Поэтика сюжетов, образный строй, романтические идеалы. Повышение значимости музыки. Творчество Адольфа Адана (1803 – 1856), Лео Делиба (1836 – 1891), Дж. Россини. Психологическая трактовка танцевальной музыки. Новаторство хореографии (С. Вигано, Ф. Тальони, Ж. Перро, Ж. Коралли, А. Сен-Лион, А. Бурнонвиль). Усиление драматургической роли танца.

Драматический театр в условиях романтизма. Мелодрама и ее сценические завоевания (романтическая сценография). Возрождение Шекспира на европейской сцене. Становление романтической драматургии (В. Гюго).

Фотография. Основатели: Нисефор Ньепс (1756 – 1833), Луи Жак Манде Дагер (1789 – 1851). Портрет-фотография Гаспара Феликса Турнашона (1820 – 1910).

Реализм и натурализм в искусстве середины и 2-й половины XIX в. Эстетические позиции критического реализма. Сближение художественно-образного и научного мышления. Демократизм и социальная направленность в живописи. Творчество Оноре Домье (1808 – 1879): сатирический портрет, политическая карикатура. Творчество Жана Франсуа Милле (1814 – 1875), Густава Курбе (1819 – 1877). Реалистический пейзаж «нордической» школы: Джон Констебль (1776 – 1837), Джозеф Меллорд Уильям Тернер (1775 – 1851).

Архитектура. Историзм (эkleктизм). Деятельность Виоле-ле-Дюка в области реставрации готических соборов. Эkleктика в архитектурном проектировании. Использование в архитектуре новых материалов и технологий.

Литература. Литературное творчество как познание действительности. Аналитический характер творчества Стендаля (1783 – 1842). Цикл социальных романов Оноре де Бальзака (1799 – 1850). Реализм в английской литературе. Творчество Чарльза Диккенса (1812 – 1870). Принципы натурализма в творчестве Эдмона (1822 – 1896) и Жюль (1830 – 1870) Гонкуров, Эмиля Золя (1840 – 1902), Теодора Драйзера (1870 – 1945).

Натуралистические тенденции в музыкальном искусстве. Веризм в Италии. Обращение к современным сюжетам, правдивое отображение жизни и быта простых людей в творчестве итальянских новеллистов Дж. Верга и Л. Капуана. Веристские оперы: Пьетро Маскани (1863 – 1945), Руджеро Леонкавалло (1857 – 1919), Джакомо Пуччини (1858 – 1924), их характерный тип – личная драма с сильно аффектированными страстями и трагической развязкой. Повышенная экспрессия, напряженность и драматизм музыкального языка.

Хореография. Разрыв с традициями романтического балета во 2-й половине XIX в. Зарождение эстетики мюзик-холла.

Театр. Реалистическая драматургия. «Социальные» пьесы Генриха Ибсена (1828 – 1906), Августа Стриндберга (1849 – 1912), натуралистические драмы Эмиля Золя (1840 – 1902). Мейнингенский театр и новый постановочный стиль, основанный на исторической детализации и достоверности.

Тема 8. ИМПРЕССИОНИЗМ

История возникновения термина «импрессионизм». «Революция красочного пятна» во французском изобразительном искусстве. Творчество Эдуарда Мане (1832 – 1883), Клода Моне (1840 – 1926), Огюста Ренуара (1841 – 1915), Эдгара Дега (1834 – 1914). Живописная система импрессионизма, его значение в истории изобразительного искусства. Темы живописных полотен импрессионистов. Работы Камиля Писсарро (1830 – 1903), Альфреда Сислея (1839 – 1899).

Огюст Роден (1840 – 1917) – основоположник импрессионизма в скульптуре.

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII в. Кризис романтических идей, тематики, эстетики. Новаторство в области тематики, средств звуковой выразительности. Красочное воспроизведение пейзажей, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Особенности симфонических и фортепианных произведений Клода Дебюсси (1862 – 1918). «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля (1875 – 1937) – воплощение импрессионизма в жанре балета. Импрессионистические тенденции в творчестве испанских композиторов – Исаака Альбениса (1860 – 1909), Энрике Гранадоса (1867 – 1916), Мануэля де Фальи (1876 – 1946).

Постимпрессионизм. Преобразование импрессионизма в 80-х гг. XIX в. Индивидуальные творческие стили Поля Сезанна (1839 – 1906), Винсента Ван Гога (1853 – 1890), Поля Гогена (1848 – 1903). Жанры, темы, особенности живописного метода художников постимпрессионизма.

Тема 9. СИМВОЛИЗМ

Символизм как мировоззрение, его отражение в искусстве конца XIX – начала XX вв. Литературный символизм. Творчество Поля Верлена (1844 – 1896), Лотреамона (1846 – 1870), Артюра Рембо (1854 – 1891), Шарля Бодлера (1821 – 1867), Стефана Малларме (1842 – 1898), Стефана Георге (1868 – 1933), Райнера Марии Рильке (1875 – 1926). Символическая драматургия Мориса Метерлинка (1862 – 1949). «Пьесы-сновидения» А. Стриндберга. Театр Эвр – «театр символической драмы». Апология безграничной творческой свободы, многозначность образа-символа.

Проявление символизма в архитектуре (А. Гауди), живописи (группа «Наби», Арнольд Бёклин (1827 – 1901)). Общество художников «Братство прерафаэлитов» и его цели в искусстве. Творчество Данте Габриэля Россетти (1823 – 1882), Уильяма Морриса (1834 – 1896).

Тема 10. МОДЕРН

История возникновения стиля в конце XIX в. Эстетика Модерна. Идея синтеза искусств. Историко-художественное значение стиля.

Архитектура модерна (творчество А. Гауди, Ч. Р. Макинтоша, Адриан ван де Велде и др.), живопись модерна (творчество О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона и др.), искусство афиши и плаката (творчество А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара и др.).

Реформаторские тенденции в хореографии. Ритмопластическая школа Эмиля Жака-Далькроза (1865 – 1950), «свободная пластика» Айседоры Дункан (1878 – 1927). Танец модерн как эстетико-стилевое явление и его влияние на последующее развитие классического балетного искусства. Обновление музыкально-интонационного содержания и хореографической лексики. Освоение афро-азиатского и американского музыкально-танцевального искусства.

Понятие «декаданса» как собирательного определения новых стилевых течений (символизм, натурализм, модерн) в искусстве конца XIX – начала XX вв. и новых этико-эстетических принципов. Декаданс как перерождение позднего романтизма. Элитарность искусства декаданса. Становление декадентской эстетики на основе философских концепций Артура Шопенгауэра (1788 – 1860), Фридриха Ницше (1844 – 1900).

Тема 11. ИСКУССТВО XX ВЕКА

Многообразие стилей и форм искусства. Поиск новых художественных средств, обновление художественного языка – новаторские устремления во всех видах искусства. Основные направления: экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, неоклассицизм.

Экспрессионизм. Эстетические установки экспрессионизма. Предельно эмоциональное отношение художника к окружающему миру. Выдвижение интуитивного, иррационального в восприятии действительности. Характерные образы тревоги, боли, мрачной подавленности, трагической обреченности, страха.

Литература. Творчество Франца Кафки (1883 – 1924), экспрессионистская лирика Франца Верфеля (1890 – 1945), Георга Тракля (1887 – 1914).

Театр. Драматургия немецкого экспрессионизма (В. Газенклевер, Г. Кайзер, Э. Толлер). Экспрессионистическая эстетика в театре: стиль актерской игры, режиссуры, художественного оформления спектакля. Кинематографический экспрессионизм (Р. Мурнау, Р. Вине).

Музыка. Формирование музыкального экспрессионизма в произведениях Густава Малера (1860 – 1911) и Рихарда Штрауса (1864 – 1949). Ведущая роль в развитии экспрессионизма «Нововенской школы» во главе с Арнольдом Шёнбергом (1874 – 1951) – создателем метода и техники додекафонного письма, серийной техники. Образы и сюжеты. Творчество Альбана Берга (1885 – 1935), Антона Веберна (1883 – 1945). Принципы серийно-пуантилистической техники композиции. Импрессионистские и экспрессионистские тенденции в творчестве Белы Бартока (1881 – 1945).

Изобразительное искусство. Художественные поиски Анри Матисса (1869 – 1954) – основоположника новых тенденций. Фовизм, группы «Мост», «Синий всадник». Творчество Эмиля Нольде (1867 – 1956), Василия Кандинского (1866 – 1944), Георга Гросса (1899 – 1959), Макса Бекмана (1884 – 1950). Абстракционизм, его особенность – усиление формальных задач изобразительного искусства. Пабло Пикассо (1881 – 1974) – «голубой» и «розовый» периоды, аналитический и синтетический кубизм.

Футуризм, кубофутуризм и конструктивизм в искусстве. Стремление изменить язык и тематику искусства, воспевание индустриализма, техники. «Учредительный манифест футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти (1876 – 1944).

Экспрессионизм и абстракционизм в скульптуре. Беспредметные скульптурные работы из мрамора и металла Константина Бранкузи (1876 – 1957), творчество английских скульпторов Генри Мура (1898 – 1986) и Барбары Хэпуорт (1903 – 1975).

«Инвайронменты» и концептуальное искусство.

Конструктивизм в эволюции архитектурных форм. Идеи французского пуризма. Творчество Ле Корбюзье (1887 – 1965). Отказ от декоративности, переход к чистому функционализму, эстетика техни-

ческой цивилизации. Фрэнк Ллойд Райт (1867 – 1959) и его последователи. Архитекторы группы «Де стейл» начала 20-х гг. XX в.

Конструктивистские и урбанистические тенденции в музыке. Творчество композиторов французской «Шестерки». Произведения Артюра Онеггера (1892 – 1955), Дариуса Мийо (1892 – 1974), Франсиса Пуленка (1899 – 1963).

Неоклассицизм. Ориентация на художественные модели прошлого, соединение их с современными принципами мышления, создание на их основе новых оригинальных художественных форм.

Музыка. Яркое многообразное проявление тенденций неоклассицизма (необарокко). Возрождение идеалов эпохи барокко, культура полифонии, обращение к жанрам и формам старинной музыки. Творчество Пауля Хиндемита (1895 – 1963). Многообразие исторических моделей в художественно-творческих исканиях Игоря Федоровича Стравинского (1882 – 1971). Концертные и дивертисментные формы доклассической музыки в Италии. Творчество Альфреда Казеллы (1883 – 1974), Отторино Респиги (1879 – 1936). Фольклоризм (неофольклоризм) – одна из важнейших тенденций в музыке XX в. Новые виды синтеза народного и профессионального искусства. Претворение архаических форм национального искусства на основе достижений современного музыкального языка. Творчество Белы Бартока (1881 – 1945), Джордже Энеску (1881 – 1955), Леоша Яначека (1854 – 1928), Яна Сибелиуса (1865 – 1957), Карла Орфа (1895 – 1982).

Литература. Неоклассицистские тенденции в творчестве Германа Гессе (1877 – 1962), его идея «внутреннего музея». Стилизации и имитации в поэзии Э. Л. Паунда (1885 – 1972).

Архитектура историзма, ее обращение к стилям прошлого. Формирование эклектики как системы. Стиль ар-деко в прикладном декоративном искусстве, архитектуре США и Европы 20 – 30-х гг.: обновление форм, вобравшее приемы эклектики, национальной романтики, неоклассицизма, ар-нуво и протофункционализма. Искусство в эпоху тоталитарных режимов.

Сюрреализм. Открытие и легализация бессознательного в сфере художественного творчества. Дадаизм как литературно-художественное движение, возникшее во время Первой мировой войны.

Сюрреализм в литературе. Обесмысливание слов и поэтических структур, иррационализм как выражение протеста. Творчество Тристана Тцары (1896 – 1963), Андре Бретона (1896 – 1966). «Автоматическое письмо». «Первый манифест сюрреалистов» в 1924 г. Интеллект, инстинкт и эстетическая интуиция в философии интуитивизма А. Бергсона. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда (1856 – 1939), ее значение для сюрреализма. Поэтическое творчество Луи Арагона (1897 – 1982), Поля Элюара (1895 – 1952).

Изобразительное искусство. Стремление сюрреалистов проникнуть в состояние психики, не контролируемое и не сдерживаемое разумом, высвободить энергию бессознательного. Соединение несоединимого, метаморфозы предметов. Творчество Рене Магритта (1898 – 1967), Сальвадора Дали (1904 – 1989).

Сюрреалистический кинематограф. Луис Буньюэль и Сальвадор Дали.

Театр. Воздействие сюрреалистической эстетики на театральное искусство: дадаистские представления в «Кабаре Вольтер» в Цюрихе, идейная программа «Театра жестокости» (А. Арто). Соединение сюрреалистического подхода и традиционной национальной тематики в театральных пьесах Федерико Гарсиа Лорки (1898 – 1936).

Сосуществование и взаимопроникновение реалистических и модернистских тенденций в искусстве 1-й половины XX в.

Литература и драматургия в поисках нового художественного языка. Исследование противоречий современного мира. Интерпретация жизни в «интеллектуальном романе». Творчество Томаса Манна (1875 – 1955), Генриха Манна (1871 – 1950), Германа Гессе (1877 – 1962), Карела Чапека (1890 – 1938), Уильяма Фолкнера (1897 – 1962) и др. Художественная проза экзистенциализма: Жан-Поль Сартр (1905 – 1980), Альбер Камю (1913 – 1960). Прямое воспроизведение процессов душевной жизни в литературе «потока сознания»: Марсель Пруст (1870 – 1922), Джеймс Джонс (1882 – 1941), Виржиния Вульф (1882 – 1941). Обнажение трагических коллизий и бездн человеческого бытия в романах Эрнеста Хемингуэя (1899 – 1961), Эриха Марии Ремарка (1898 – 1970), в драматургии Бертольда Брехта (1898 – 1956), Юджина О' Нила (1888 – 1953).

Становление *искусства кинематографа.* Общечеловеческие ценности в творчестве классиков мирового кинематографа: Чарли Ча-

плина (1889 – 1977), Федерико Феллини (1920 – 1993), Лучано Висконти (1906 – 1976), Микеланджело Антониони (1912 – 2007).

Элитарное и массовое искусство 1-й половины XX в. Развитие различных форм и жанров массового искусства. Генезис, музыкальный язык и эстетика джаза. Творчество исполнителей-композиторов: Луи Армстронга, Бени Гудмена, Дюка Эллингтона. Зарождение жанра «мюзикл» Джерома Керна, Ричарда Роджерса, Кола Портера, Фридриха Лоу. Музыкальное наследие Джорджа Гершвина (1898 – 1937). Творчество композиторов Латинской Америки.

Тема 12. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ И АМЕРИКАНСКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Философия структурализма и «новая критика»: Р. Барт, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делез и др. Стирание граней между «высоким» и «низким» в искусстве, ненормативность эстетического. Специфика художественного языка постмодернизма. Новые технические средства творчества, традиционные виды искусства, расширение поля художественной коммуникации. Плюрализм художественных течений и стилей. Проблемы осмысления новых художественных реалий современности.

Литература. Неоавангардные явления: «новый роман» (А. Роб-Грийе, Н. Саррот), «конкретная поэзия». Основные повествовательные приемы постмодернистской поэтики: «двойное кодирование», «авторская маска», разомкнутая форма Х. Л. Борхеса, У. Эко.

Кинематограф постмодернизма. Творчество П. Гринуэя, Д. Бойла, Л. фон Триера, Э. Кустурицы и др. Становление «театра абсурда» (творчество Э. Ионеско, С. Беккет и др.). Абсурд в драматургии и режиссуре Х. Мюллера.

Живопись. Американский абстрактный экспрессионизм: Джексон Поллок, Виллем де Кунинг. Ташизм как течение в послевоенном абстракционизме Западной Европы. Поп-арт как неоавангардистский вариант абстракционизма: Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Энди Уорхолл. Новый реализм: Ив Кляйн, Арманд Фернандес. Прием инсталляции. Минимализм, концептуализм, боди-арт, лэнд-арт. Хепнинг и перформанс.

Архитектура. Неофункционализм, экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм в Голландии, необрутализм в Великобритании, метаболизм в Японии. Принцип постмодернизма в архитектуре по Роберту Стерну. Творчество Чарльза Дженкса, Чарльза Мура, Роберта Вентури. Неорационализм, деконструктивизм. Стиль хай-тек: формообразование объектов, создаваемых с использованием высоких технологий.

Музыка. Авангардное искусство 2-й половины XX в. Эксперименты в области композиторской техники. Сериализм, пуантилизм, сонористика, алеаторика, «конкретная музыка», минимализм, модальная техника, электронная музыка. Творчество Пьера Булеза, Кшиштофа Пендерецкого, Филиппа Гласа, Оливье Мессiana, Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена, Яниса Ксенакиса, Чарльза Айвза, Арво Пярта.

«Массовая культура» во 2-й половине XX в. Шоу-бизнес. Мюзиклы. Творчество Леонарда Бернстайна, Эндрю Ллойда Уэббера. Искусство в системе новейших средств массовой коммуникации. Телевидение, видеоиндустрия, медиа-арт.

Часть 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

Тема 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Условность понятия «древнерусское искусство», исторические рамки изучаемого периода.

Племена древних славян. Источники изучения искусства древних славян: археология, история, мифология, фольклор, народная вышивка, упоминания древних иностранных историков (Геродот, Прокопий Кесарийский) и т. п. Основные эстетические особенности славянской культуры.

Условность понятия «скифская культура», объединяющего культуру огромного мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен (Северное Причерноморье, Кубань, Алтай – I в. до н. э.). Прикладное искусство скифов.

Скоморошество. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм.

Тема 2. ИСКУССТВО КИЕВСКОЙ РУСИ

Эстетический элемент в характеристике христианской веры, критерий красоты. Христианство на Руси как взаимодействие культурных традиций восточных славян с наследием Византии, стран Передней Азии, Средиземноморья и Запада. Виды пластических искусств, пришедшие на Русь из Византии: архитектура, мозаика, фреска, икона, прикладное искусство. Их технологические особенности.

Города Древней Руси; двухчастная планировочная система: детинец и окольный город. Город как модель мира. Отличие русских городов от средневековых городов Западной Европы: способ роста за счет новых посадов, слитность с природой и сельским окружением, мысовый тип укрепленных городищ, роль эстетического критерия. Пластическая разработка обособленных объемов и телесность восприятия масс – главные художественные эффекты монументального зодчества Древней Руси. Первые каменные храмы Руси и их византийские прообразы; тип крестово-купольного храма. Символика пра-

вославленного храма. Древний Киев: история возникновения, природные и эстетические особенности города.

Культ христианских святых и их образы в древнерусской иконописи. Агиографическая литература и икона. Сведения о первых русских иконописцах. Алимпий (конец XI в.).

Тема 3. ИСКУССТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

Ослабление роли Киева как столицы Русской земли в XII – XIII вв., его исторические предпосылки. Эмиграция населения на северо-восток, возвышение Владимиро-Суздальской земли. Борьба молодого столярного города Владимира за главенство над всей Русью.

Икона «Богородица Владимирская». Художественные особенности русской святыни и ее историческое значение.

Архитектура Владимиро-Суздальской Руси. Успенский собор Владимира (1158 – 1160): художественные особенности архитектурного образа – стройность, легкость, устремленность ввысь, использование в декорации скульптуры из резного камня. Спор искусствоведов о воплощении романских и готических традиций во владимирской архитектуре на примере церкви Покрова Богородицы на реке Нерль (1165). Придворный Дмитриевский собор во Владимире (1194 – 1197). Княжеский замок в Боголюбове (1158 – 1165).

Тема 4. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА

Великий Новгород – древнейший культурный и торговый центр, город-крепость Древней Руси. Особый статус Древнего Новгорода в политическом устройстве Русского государства.

Архитектурные памятники. Планировочная система Новгорода (детинец и «концы»). Боярские усадьбы, их объединение в асимметричные живописные системы. Собор Святой Софии (1045 – 1050) – символический центр новгородской земли. Общие черты и различия в архитектурных образах соборов Святой Софии в Киеве и Новгороде. Никольский собор на Ярославском дворе (1113) – первое каменное здание среди деревянной застройки Торговой стороны Новгорода. Княжеский Георгиевский собор (1119 – 1130) Юрьева монастыря. Зодчество Новгорода 2-й половины XIII – начала XV вв. Сочетание

лаконизма форм и богатого узора, чувство «рукотворности», «красота силы» в монументальном строительстве Древнего Новгорода.

Новгородская иконопись. Расцвет новгородской иконописи в XII – XV вв. Особенности иконы Великого Новгорода: простота сюжета, активность цвета, ритм четких линий, сравнительно большой размер. Два направления в станковой живописи Новгорода – византийское и самобытно-местное. Иконописные школы Древней Руси.

Монументальная живопись Древнего Новгорода. Система росписей в символическом значении храма как идеальной модели мироздания. Зависимость росписей от конструктивных особенностей архитектуры. «Драматургия» росписи и ее подчинение стилю эпохи, соотношение местной художественной традиции и внешних влияний. Школа Феофана Грека.

Тема 5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ПСКОВА

Псков как часть новгородских земель. Древняя история Пскова.

Зодчество. Троицкий собор (1367) и композиция центра города. Основные черты псковских храмов: приземистость; создание композиции, открытой к росту постройки и ее изменению; живописность архитектурного образа; тесовые кровли; использование местного камня. Характерный мотив псковской архитектуры – звонница. Псковские храмы XV – XVI вв.

Живопись. Роспись Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (1156) – уникальный по полноте сохранившийся ансамбль древнерусских фресок. Псковская икона и ее особенности: умозрительное начало, оригинальные иконографические изводы, живописный темперамент, золотое сияние ассианта. Псковские иконы XV – XVI вв.

Тема 6. ИСКУССТВО МОСКВЫ

Рост экономического и политического значения Москвы с конца XIII в. Москва как центр освободительной борьбы с татаро-монголами и как сосредоточение формирующейся общерусской культуры.

Архитектура Московского княжества. Успенский собор (1326 – 1327). Продолжение традиций владими́ро-суздальского зодчества в архитектуре Москвы. Расширение Московского Кремля. Московская школа архитектуры. Архитектура Московского царства конца XV – начала XVI вв. Становление Московского царства. Идея «Москвы – третьего Рима» и ее значение в подъеме строительного искусства. Появление существенных технических новшеств: использование кирпича, железных связей в конструкции, подъемных механизмов и т. п. Архитектурные ансамбли русских монастырей – Кирилло-Белозерского, Троице-Сергиева в Сергиевом Посаде, Борисоглебского под Ростовом Великим и др. Рост каменного гражданского строительства в начале XVI в. Московская архитектура рубежа XV – XVI вв. как общерусское явление.

Живопись Москвы XIV в. Роль Феофана Грека в становлении московской живописи начала XV в. История возникновения русского классического иконостаса и его строение. Иконостас как образное воплощение главных догматов православного христианства Андрея Рублева и его современников. Сотрудничество Андрея Рублева с Феофаном Греком, отличие фресок Андрея Рублева от росписей Феофана Грека. Росписи Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе Владимира (1408). Особенности живописного искусства в XVI в.: проникновение светских мотивов и живых сцен; строгая регламентация сюжетов, иконографических переводов и образцов. Крупнейший представитель московской школы иконописи конца XV в. – Дионисий (ок. 1440 – после 1503), его художественная мастерская.

Тема 7. ИСКУССТВО XVI ВЕКА

Архитектура. Интенсивное развитие монументального строительства на всей территории Московского государства: возведение большого количества кирпичных сооружений, разнообразных типов церковных зданий. Воздействие композиции Успенского собора Московского Кремля на другие постройки Древней Руси. Церковь Вознесения в царском селе в Коломенском (1532) – хронологически первый и самый выдающийся памятник каменного шатрового зодчества, его конструктивные и художественные особенности.

Живопись. Составление обширных летописных сводов и «Степенной книги». Значение Стоглавого собора 1551 г. в развитии изобразительного искусства. Организация художественных мастерских. Монументальная живопись 1-й половины XVI в.

Церковная служба как центр русского музыкального профессионализма в эпоху Средневековья. Знаменный распев. Культура колокольных звонов.

Тема 8. ДРЕВНЕРУССКИЕ ГОРОДА В XVII ВЕКЕ

Ростов Великий. Ростов Великий (862) – один из древнейших городов Руси. Ростовский кремль (1670 – 1691) – пример архитектурного ансамбля, задуманного и осуществленного по единому плану. Звонница Успенского собора Ростовского кремля (конец XVII в.) – сокровищница литейного искусства древних мастеров. Архитектурные образцы ростовских монастырей. Деревянное зодчество Ростова Великого в XVII в.

Ярославль. История развития художественной культуры города на протяжении столетий. Крепостное зодчество XVII в. История изразцового искусства в Древней Руси.

Кострома. Древняя история города Костромы. XVII в. – период расцвета города. Начало каменного строительства в XVI в.: возведение Ипатьевского и Богоявленского монастырей на подступах к городу, Успенского и Троицкого соборов в центре старого Кремля. Значение костромской строительной школы в XVII в. Костромские зодчие в Москве (Никита Васильев, Карп Губа и др.) и других русских городах. Развитие художественных ремесел Костромы. Иконописная школа Ипатьевского монастыря, роль костромской артели художников-монументалистов в развитии живописи Руси XVII столетия. Художественные достижения в области книжной миниатюры: «Потешная книга» царевича Петра Алексеевича (1673). Костромской край – центр ювелирного искусства и уникальной художественной резьбы по дереву.

Эволюция церковной музыки. Раннее многоголосие. Стилевой перелом в середине XVII в., начало периода русского музыкального барокко. Партесное пение.

Профессионализм в светской музыке. Кант.

Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII в. Основные музыкальные явления в России времен Петра I.

Тема 9. ДРЕВНЕРУССКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА

Кирилл и Мефодий: создание славянской азбуки. Значение книги в Древней Руси. Монастыри как центры книгописания. Состав древнерусских библиотек на примере крупнейших русских монастырей.

Художественные элементы древнерусской рукописной книги. Книга как целостное произведение. Материал для создания листов рукописи и чернил. Основные художественные элементы книги: формат и объем, инициалы, заставки, вязь, иллюстрации, переплет, тиснение, оклад. Техника книжной миниатюры, классификация ее сюжетов и выходных миниатюр.

Памятники древнерусской рукописной книги. Древнейшие памятники книжного искусства XI – XIII вв. Киевская псалтирь (1397): происхождение, ее история в Новое время. Рукописная книга в XV – XVII вв.

Тема 10. СКУЛЬПТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ

История изучения скульптуры Древней Руси. Дерево в культуре древних славян. Скульптурная пластика русских церквей. Резное дерево – неперемный компонент убранства триумфальных сооружений, декора кораблей, отделки интерьеров и мебели в XVII в.

Изразцовое искусство в Древней Руси. История развития производства. Использование изразцов в архитектуре. Изразцовые печи.

Произведения мелкой пластики из металла и кости. Медное литье; возможность массового тиражирования и воспроизведения древних образцов. Развитие декоративного искусства в тесной связи с архитектурой и живописью.

Литье колоколов. Значение колокола в жизни народов России.

Шитье Древней Руси. Изобразительные мотивы в церковной и народной вышивке.

Тема 11. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Московское зодчество начала XVIII в. Новые приемы архитектуры. Выразительные памятники в городской архитектуре Москвы. Архитектура Москвы середины XVIII в. Творчество Дмитрия Васильевича Ухтомского (1719 – 1774). Московские архитекторы – Алексей Петрович Евлашев (1706 – 1760), Андрей Васильевич Квасов (даты жизни неизвестны) и Федор Семенович Аргунов (ок. 1732 – 1768).

Строительство Петербурга. Историческая необходимость возведения города (основан в 1703 г.). Значение природного ландшафта в градостроительстве. Широкое привлечение иностранных специалистов для строительства новой столицы. Проект планировки Петербурга (1716) французского архитектора Жана-Батиста Леблона (1679 – 1719). Роль Доменико Трезини (ок. 1670 – 1734) в развитии русской архитектуры начала XVIII столетия. Русские архитекторы Михаил Григорьевич Земцов (1684 – 1743), Иван Кузьмич Коробов (1700/01 – 1747) и Петр Михайлович Еропкин (ок. 1698 – 1740), принимавшие участие в строительстве нового города. Архитектурная деятельность М. Г. Земцова. Ранние жилые постройки Петербурга усадебного характера. Застройка пригорода: Подзорный дворец, Екатерингоф, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум. Архитектура и декоративно-прикладное искусство Петербурга середины XVIII в. Стиль барокко и наследие русской архитектуры XVII в. в зодчестве XVIII столетия. Франческо Бартоломео Растрелли (1700 – 1771, работал до 1767 г.) – крупнейший зодчий в России середины XVIII в. Архитектурное наследие Саввы Ивановича Чевакинского (1713 – 1770, работал до 1767 г.). Подъем русского декоративно-прикладного искусства в середине XVIII в. Господство в нем барочно-рокальных тенденций: повышенная нарядность, господство цвета, сложность композиционных решений, форм и деталей и др.

Изобразительное искусство 1-й половины XVIII в. Новое отношение к человеку и окружающему миру, его отражение в изобразительном искусстве. Стремление искусства с наибольшей ясностью передать действительность. Портретная живопись: быстрое развитие в начале XVIII в. Русские художники Иван Никитич Никитин (середина 1680-х – не ранее 1742) и Андрей Матвеев (между 1701 и 1704 –

1739). Образ человека в живописи русского художника середины XVIII в. Ивана Яковлевича Вишнякова (1699 – 1761).

Скульптура. Бартоломео Карло Растрелли (1675 – 1744) – крупнейшая фигура в скульптуре первых десятилетий XVIII в. в России.

Гравюра. Крупнейший гравер начала XVIII в. Алексей Федорович Зубов (1682/83 – после 1749 г.).

Новый стилевой перелом в середине XVIII в.: конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма.

Первостепенное значение во 2-й половине XVIII в. светской музыки как нового для России явления; возникновение оперы, сонаты, романса в рамках русской музыкальной культуры; образование национальной композиторской школы в области светской музыки; общий подъем светской музыкальной культуры.

Композиторская школа последней трети XVIII в. Национальное преломление общеевропейских стилей эпохи – классицизма и сентиментализма. Типичная тематика. Общие особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. Важнейшие жанровые области: опера, камерная вокальная музыка, хоровая музыка; меньшая роль инструментальных жанров. Основные особенности опер (Пашкевич, Фомин), «российской песни» (Дубянский, Козловский), нового духовного концерта (Березовский, Бортнянский), инструментальной музыки (Хандошкин, Бортнянский).

Тема 12. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

Историко-культурные предпосылки для создания Академии художеств. Роль М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова в создании Академии. Основные принципы художественного воспитания и система ценностей нового учебного заведения. Значение стиля классицизма.

Становление жанров живописи. Историческая живопись: основатель исторического жанра в Академии художеств – Антон Павлович Лосенко (1737 – 1773). Бытовой жанр: картина Ивана Ивановича Фирсова (ок. 1733 – после 1785) «Юный живописец» (2-я половина 60-х гг. XVIII в., Государственная Третьяковская галерея) как первый пример бытового жанра. Крестьянская тема в работах художника Михаила Шибанова (даты жизни неизвестны). Пейзаж в конце XVIII сто-

летия. Стремление человека к естественности, к более глубокому и поэтическому восприятию природы. Выделение пейзажа в самостоятельный жанр русской живописи. Семен Федорович Щедрин (1745 – 1804) – основоположник русской пейзажной живописи в ее новом понимании. Творчество Федора Яковлевича Алексеева (1753/55 – 1824), его историческое значение как родоначальника городского пейзажа в русской живописи, совмещение показа природы и бытовых сцен.

Расцвет русского портрета во 2-й половине XVIII столетия. Живописный портрет русских художников середины XVIII в. – Алексея Петровича Антропова (1716 – 1795) и Ивана Петровича Аргунова (1729 – 1802). Русский портретист 2-й половины XVIII в. Федор Степанович Рокотов (1732 или 1735/36 – 1808). Своеобразие его творчества, открывшего новую страницу в развитии русского искусства. Человечность и лирическая глубина образов, выявление неповторимых особенностей внутреннего мира моделей и их интригующая загадочность, живописное сопоставление гармоничных тонов при их написании – отличительные черты его художественных произведений. Представители разных слоев русского общества 1770 – 1790-х гг. XVIII в. в портретах Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735 – 1822). Портретная живопись конца XVIII в. – творчество Владимира Лукича Боровиковского (1757 – 1825).

Тема 13. КЛАССИЦИЗМ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Опыт античности в русском зодчестве 2-й половины XVIII столетия. Основные принципы и этапы классицизма в архитектуре. Значение цвета в архитектуре.

Классицизм Петербурга. Александр Филиппович Кокорин (1726 – 1772): основные архитектурные работы. Антонио Ринальди (ок. 1709 – 1794): его деятельность в России. Иван Егорович Старов (1745 – 1808): Таврический дворец – поворот к строгому классицизму. Архитекторы 80 – 90-х гг. XVIII в.: Джакомо Кваренги (1744 – 1817): главные архитектурные памятники. Николай Александрович Львов (1751 – 1803): архитектурное наследие. Чарльз Камерон (1740-е – 1812; в Петербурге работал с 1779 г.) – тонкий знаток античности, создатель камерных дворцово-парковых ансамблей и нарядных интерьеров.

Классицизм Москвы. Особенности московского классицизма в архитектуре в отличие от петербургского. Ведущие мастера русского классицизма в Москве: Василий Иванович Баженов (1737/38 – 1799), основные этапы творческой биографии, идея создания нового центра Москвы, ее утопический характер, значение его творчества в развитии русской архитектуры 2-й половины XVIII в., становление и утверждение классицизма в российском зодчестве. Матвей Федорович Казаков (1738 – 1812): понятие «казаковская Москва».

Тема 14. СКУЛЬПТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

Период высокого подъема скульптуры во 2-й половине XVIII столетия, развитие ее основных видов: рельефа, статуи, портретного бюста, станковых работ. Этьен Морис Фальконе (1716 – 1791, работал в России с 1766 по 1778 г.). Расцвет портретного жанра в творчестве скульптора Федота Ивановича Шубина (1740 – 1805), его творческое наследие. Творческая биография Михаила Ивановича Козловского (1753 – 1802). Иван Петрович Мартос (1754 – 1835) – «Фидий девятнадцатого века», русский скульптор 2-й половины XVIII – 1-й трети XIX вв. Сила дарования, разносторонность творческого диапазона, исключительно высокое профессиональное мастерство – главные достоинства скульптора.

Тема 15. ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Синтез архитектуры и скульптуры – важнейшее качество русского искусства 1-й трети XIX в. Успехи монументальной скульптуры как отражение роста Русского государства и подъема национального сознания в начале века. Роль Академии художеств как единственного в России центра, объединявшего широкий круг квалифицированных мастеров, в осуществлении градостроительства и единства искусств. Новый этап классицизма 1-й трети XIX в. – высокий классицизм, или так называемый «русский ампир». Значение стиля в синтезе искусств. Творческий путь Андрея Никифоровича Воронихина (1759 – 1814): Казанский собор (1801 – 1811) – новое понимание градостроительных задач и новая трактовка скульптуры в архитектурном сооружении. Педагогическая работа А. Н. Воронихина в Академии художеств. Ан-

дриан Дмитриевич Захаров (1761 – 1811) – крупнейший русский зодчий начала XIX в. Значение деятельности А. Д. Захарова как автора так называемых «образцовых» проектов общественных и жилых зданий для провинциальных городов. Градостроительная тема в творчестве Карла Ивановича Росси (1775 – 1849).

Стилевое разнообразие русской музыки 1-й трети XIX в.: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвигание на первый план. Русский романтизм как национальный вариант общеевропейского стиля эпохи.

Отечественная война 1812 г., ее влияние на общественную жизнь России; восстание декабристов, воздействие идей декабризма на общественное развитие и русскую культуру. Историческое значение творчества А. С. Пушкина.

Формы музыкально-общественной жизни; распространение музыки в русском обществе; городская песня и романс. Основные оперные жанры.

А. Н. Верстовский – крупнейший представитель оперного искусства в России до М. И. Глинки. Развитие камерной вокальной музыки в начале XIX в.; определение важнейших песенно-романсных жанров: элегия, лирический романс, «русская песня», песни с испанской, восточной тематикой и т. д. А. А. Алябьев – один из значительнейших мастеров раннего русского романса. Преобладание лирической тематики и «русских песен» в сочинениях А. Е. Варламова. Бытовая тематика романсов и песен в творчестве А. Л. Гурилева.

М. И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Обусловленность творческих достижений М. И. Глинки общественным подъемом в начале XIX в. Связи творчества композитора с современной литературой; влияние творчества А. С. Пушкина на музыку М. И. Глинки. Прогрессивные идеи творчества М. И. Глинки. Основополагающая роль музыки М. И. Глинки в развитии важнейших жанров русской музыки.

А. С. Даргомыжский – один из создателей русской классической музыкальной школы. Эволюция стиля А. С. Даргомыжского от романтизма к критическому реализму. Создание новых жанров в области оперы и камерной вокальной музыки. Отражение новых тенденций общественной жизни; тяготение к социальной тематике и психологизму; интерес к драматическим сюжетам и образам.

Тема 16. ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Два условных этапа развития русской живописи и графики 1-й половины XIX столетия. Романтизм, сентиментализм и реализм в изобразительном искусстве.

Портрет. Создание романтического портрета в русском искусстве 1-й четверти столетия. Экспрессивный романтизм А. О. Орловского (1777 – 1832). Орест Адамович Кипренский (1782 – 1836) – крупнейший русский портретист 1-й трети XIX в., его работы. Сентиментально-романтические настроения в портретных работах Василия Андреевича Тropicина (1776 – 1857). Карл Павлович Брюллов (1799 – 1852) – крупнейший художник 2-й трети XIX в.

Пейзаж. Творчество Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791 – 1830). Сложная картина развития пейзажа во 2-й трети XIX столетия. Творчество Максима Никифоровича Воробьева (1787 – 1855) как выражение общего характера русской пейзажной живописи 30 – 50-х гг.; романтическое восприятие природы в его работах. Живописные работы Михаила Ивановича Лебедева (1811 – 1837).

Бытовой жанр. Утверждение бытового жанра в русском искусстве как самостоятельного и полноправного вида живописи Алексеем Гавриловичем Венециановым (1780 – 1847) и его последователями. Тематика живописи А. Г. Венецианова, ее отличие от бытовых картин В. А. Тropicина (многофигурная жанровая картина). Павел Андреевич Федотов (1815 – 1852) – крупнейший русский жанрист этой эпохи, «Гоголь в живописи». Переход русского бытового жанра от фиксации поэтической сущности окружающего мира к его критическому осмыслению. Наследие П. А. Федотова.

Исторический жанр. Историческая картина, созданная в стенах Академии художеств в начале XIX в. Новое понимание жанра в 1820-х гг. Романтическая трактовка исторического жанра в работах К. П. Брюллова. Наследие Александра Андреевича Иванова (1806 – 1858) – одно из самых крупных достижений русской культуры.

Тема 17. ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Новый этап в развитии изобразительного искусства в России. Решительное обращение художников к народной жизни. Белинский и Герцен о реализме и народности искусства; принципы эстетики, сформированные Чернышевским и Добролюбовым. Новая иерархия жанров.

Архитектура. Эклектизм в русской архитектуре середины XIX в., обращение ко всем историческим стилям. Появление новых строительных материалов и конструкций. Резкая дифференциация массового строительства. Обращение к древнерусской архитектуре с 60-х гг. XIX столетия. «Национальный» стиль в работах В. А. Гартмана (1834 – 1873) и И. П. Ропета (1845 – 1908).

Живопись и графика. «Бунт четырнадцати» (1863 г.) – борьба за новое искусство. Артель художников, созданная И. Н. Крамским. Товарищество передвижных выставок художников (1870 г.), его идейно-художественная система и значение в художественной жизни страны. Роль П. М. Третьякова (1832 – 1898) и В. В. Стасова (1824 – 1906) в развитии реалистического направления живописи. Творческий путь Василия Григорьевича Перова (1834 – 1882), его жанровые работы сатирического плана. Эволюция творчества художника от социальной сатиры к социальной драме народной жизни, а затем к созданию образов крестьян и передовых деятелей культуры. Портретное наследие В. Г. Перова. Творчество и общественная деятельность идеолога передвижников Ивана Николаевича Крамского (1837 – 1887). Философские темы в живописи 2-й половины XIX в.: работы Николая Николаевича Ге (1831 – 1894). Евангельская тема в творчестве И. Н. Крамского, В. Д. Поленова, скульптора М. М. Антокольского. Тема народной жизни в жанровой картине. Творчество Ильи Ефимовича Репина (1844 – 1930). Василий Васильевич Верещагин (1842 – 1904) – новатор в области батальной живописи (творческий принцип – обличающая правда фактов). Вклад Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916) в развитие русской исторической живописи. Творческое наследие художника. Творческая судьба Виктора Михайловича Васнецова (1848 – 1926). Александр Кондратьевич Саврасов (1830 – 1897) – крупнейший пейзажист конца 60-х – начала 70-х гг.; основные вехи его творческой биографии. Федор Александрович Васильев (1850 –

1873) – мастер лирического пейзажа. Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898) – один из самых видных представителей русской пейзажной живописи; творческий путь художника. Поиски синтетического образа природы в работах Архипа Ивановича Куинджи (1842 – 1910). Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927) – продолжатель традиций лирического пейзажа А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева; жанровое восприятие пейзажа Поленовым. Художественное наследие Исаака Ильича Левитана (1861 – 1900) – синтез достижений русской пейзажной живописи 2-й половины XIX в. и ее новый этап.

Скульптура. Распад синтеза искусств во 2-й половине XIX в. Широкое распространение станковой скульптуры. Скульптурные работы М. А. Чижова (1838 – 1916). Преодоление бытового направления и тяготение к решению больших эстетических и философских проблем в творчестве М. М. Антокольского (1843 – 1902).

Развитие концертного и оперно-театрального дела в России. Новое поколение русских музыкантов.

Беляевский кружок, его состав, основные творческие принципы композиторов, входивших в кружок; Н. А. Римский-Корсаков – глава беляевского кружка. С. И. Танеев и московская композиторская школа. Принципиальная общность творческих установок петербургской и московской школ (А. К. Глазунов, А. С. Аренский, Вас. Калинников). Музыкальное образование; выдающиеся исполнители; музыкальная критика. Укрепление культурных связей в области образования (Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев), исполнительства и композиторского творчества между музыкантами разных народов нашей страны.

Продолжение творческой деятельности А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского. Творчество нового поколения композиторов (А. К. Лядов, А. К. Глазунов, С. И. Танеев, А. С. Аренский и др.). Новая тенденция в претворении в музыкальных произведениях бытовых (в частности, фольклорных) жанров: их ассимиляция вместо прежнего непосредственного воспроизведения (А. К. Глазунов, Вас. Калинников). Сохранение в творчестве новых композиторов многих типичных для русской классики предшествующих лет тем и образов. Развитие романтической традиции русской классики. Разнообразие связей творчества новых композиторов с зарубежной музыкой.

Эволюция ранее сложившихся оперных жанров (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев), балета (П. И. Чайковский, А. К. Глазунов), жанров и направлений русского симфонизма (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Лядов, С. И. Танеев), концертной музыки (Н. А. Римский-Корсаков, А. С. Аренский, С. И. Танеев). Разнообразие жанров камерного инструментального ансамбля, значительность концепций преимущественно лирико-жанрового и лирико-драматического характера (А. П. Бородин, С. И. Танеев, А. К. Глазунов). Активный интерес новых композиторов к сольной фортепианной музыке как камерного, так и концертного плана (А. К. Лядов, А. С. Аренский, С. М. Ляпунов). Преобладание лирических разновидностей романса (А. П. Бородин, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, А. С. Аренский, С. И. Танеев); сужение круга тем и жанров камерной вокальной музыки в творчестве композиторов нового поколения.

Тема 18. ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

1890 – 1917 гг. – один из наиболее сложных и противоречивых периодов в истории русской художественной культуры. Основные тенденции в художественной жизни, определившие поиски на рубеже веков:

– стремление к красоте, поэзии (развитие лирического жанра; пейзажа, входящего органической частью в портрет-картину; натюр-морта);

– поиски героического и прекрасного, не похожего на прозу российской действительности, выливающиеся в различные формы национального романтизма;

– обострение индивидуализма, воплотившееся в искусстве авангарда (отказ от воспроизведения жизненных явлений, отрицание всех предшествующих художественных систем и традиций);

– желание ряда художников создать «большой стиль», поиски монументальных форм, интерес к синтезу искусств.

Архитектура. Принципы стиля «модерн», его европейские аналоги. Ф. О. Шехтель (1859 – 1926) – крупнейший архитектор начала XX в., его основные работы. Наиболее перспективные слагаемые в постройках модерна Шехтеля: выявление конструктивных основ ар-

хитектурного организма, функционального характера планировки и композиции, попытка решения синтеза искусств и т. д. Монументальная живопись – фреска, панно, мозаика – в архитектурных постройках московского модерна: К. А. Коровина в шехтелевском здании Ярославского вокзала, мозаики М. А. Врубеля и А. Я. Головина на фасадах гостиницы «Метрополь». Петербургская архитектура эпохи модерна: постройки Ф. И. Лидваля и А. И. Гогена.

Живопись и графика. Развитие традиции передвижников в творчестве воспитанников Московского училища живописи, ваяния и зодчества (Н. А. Касаткина, С. А. Коровина, А. Е. Архипова, С. В. Иванова). Обращение художников к народному творчеству, прошлому своей страны – характерное явление конца XIX – начала XX вв. Поиски национального стиля художником А. П. Рябушкиным (1861 – 1904). XVII столетие – излюбленная тема полотен Сергея Васильевича Иванова (1864 – 1910). Общность живописных задач двух художников: мажорность, праздничность колорита, его декоративная выразительность. Усиление пейзажного начала в творчестве Рябушкина и Иванова – еще одна характерная черта современной живописи. Утверждение радости жизни, чувственной прелести окружающего мира в творчестве Константина Алексеевича Коровина (1867 – 1939). Многообразие творческих интересов художника – характерная черта времени и той художественной среды, которая формировала его искусство. Произведения монументальной живописи. Оформление театральных постановок: декорации и эскизы костюмов к опере «Фауст» (1899 г.), балетам «Конек-Горбунок» (1901 г.) и «Корсар» (1912 г.). Тема России в живописных работах Михаила Васильевича Нестерова (1862 – 1942). Роль пейзажа в произведениях Нестерова. Влияние религиозно-мистических идей на творчество художника. Творческая индивидуальность Михаила Александровича Врубеля (1856 – 1910), его художественные идеи и наследие. Скульптурные работы художника: «Садко», «Волхова», «Лель», «Купава» и др. Художественное наследие в области театральных декораций. Валентин Александрович Серов (1865 – 1911) – одна из самых значительных фигур в русской художественной культуре рубежа двух веков. Творческая биография художника. Глубокое проникновение в характер моделей и смелость характеристик в портретном наследии Серова. Тип острохарактерного портрета. Иллюстрации к басням И. А. Крылова (знание повадок и облика животных). Историческая тема в творчестве Серова.

Журнал «Мир искусства». Основное ядро художественного объединения: А. Н. Бенуа (1870 – 1960), Л. С. Бакст (1866 – 1924), К. А. Сомов (1869 – 1939), Е. Е. Лансере (1875 – 1946), А. Я. Головин (1863 – 1930), М. В. Добужинский, А. П. Остроумова-Лебедева (1871 – 1955), Н. К. Рерих (1874 – 1947), И. Я. Билибин (1876 – 1942), Б. М. Кустодиев (1878 – 1927). Идеино-художественные принципы объединения, особая поэтизация культуры минувшего. Художественное наследие «мирискусников». Возрождение искусства оформления и иллюстрации книги как целостного художественного ансамбля. Художественная заслуга «мирискусников» в создании декораций для спектаклей.

Русская усадебная культура как главная тема творчества художника Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова (1870 – 1905). Мир романтической мечты в живописных полотнах художника. Роль В. Э. Борисова-Мусатова в создании художественного объединения «Голубая роза». Первая выставка «Голубой розы» в 1907 г. Художники Н. П. Крымов (1884 – 1958), П. В. Кузнецов (1878 – 1968), М. С. Сарьян (1880 – 1972), С. Ю. Судейкин (1882 – 1946), Н. Н. Сапунов (1880 – 1912), П. С. Уткин (1877 – 1934), скульптор А. Т. Матвеев (1878 – 1960) и др. Влечение к непосредственной выразительности художественной формы, к обновлению живописного языка в противовес творчеству «мирискусников», полному историко-культурных размышлений и ассоциаций.

Художественное объединение «Бубновый валет». Возникновение объединения в 1911 г., связь его художников с европейскими художественными движениями – сезаннизмом, кубизмом, постимпрессионизмом. Художественное наследие П. И. Кончаловского (1876 – 1957), И. И. Машкова (1881 – 1944), А. В. Куприна (1880 – 1960), М. Ф. Ларионова (1881 – 1941) и др. Натюрморт как арена эксперимента, анализа цвета, формы, материальности предмета.

Место Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878 – 1938) в искусстве начала века. Творческое наследие художника.

Авангард в русском искусстве начала XX в. Родоначальники абстракционизма в русском искусстве, творчество В. Е. Татлина (1885 – 1953), К. С. Малевича (1878 – 1935), В. В. Кандинского (1866 – 1944). Отказ от воспроизведения жизненных явлений, отрицание всех пред-

шествующих художественных систем и традиций. Идеи «супрематизма» Малевича и духовности искусства Кандинского. «Кубофутуризм» К. С. Малевича, Л. С. Поповой, О. В. Розановой, Н. А. Удальцовой и др.

Пейзаж в живописи начала XX в. Работа в круге формальных исканий, направленных на обогащение палитры, развитие живописных ощущений в пейзажном жанре художников С. Ю. Жуковского (1873 – 1944), К. Ф. Юона (1875 – 1958), С. А. Виноградова (1869 – 1938).

Скульптура. Качественно новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже двух веков. П. Трубецкой (1866 – 1938) – одна из наиболее ярких и типичных фигур импрессионистического направления в скульптуре. Скульптурные произведения А. С. Голубкиной (1864 – 1927). Творчество С. Т. Коненкова (1874 – 1971): социальная идея, народно-сказочная тематика, мотивы обнаженного тела, деревянная скульптура 1900-х гг. Портретные работы Коненкова.

Начало XX в. как период интенсивного обновления русской музыки. Сохранение традиционной для русской классики тематики (в частности, народно-бытовой, народно-фантастической, эпической) при радикальном обновлении в творчестве некоторых композиторов музыкального языка (эмансипация диссонанса, нетерцовая аккордика, расширенная тональность, особые лады) и характерном для XX в. плюрализме языковых систем. Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев).

Сохраняющаяся тенденция опосредованного отображения бытовых (в частности, фольклорных) жанров в профессиональной музыке, некоторого абстрагирования от них (С. И. Танеев, А. Н. Скрябин, Н. Метнер). Наряду с этим обострение интереса к русскому фольклору, дальнейшее его освоение в соответствии с новыми принципами музыкального языка и как результат качественно новый фольклорный колорит профессиональной музыки (И. Ф. Стравинский).

Символизм, его представители; понятие модернизма. Отражение в русском искусстве сложной общественной атмосферы начала века; глубина творческих исканий деятелей культуры в России. Русская литература, театр, живопись. Тесная связь музыки с другими видами искусства, их взаимное влияние. Успехи русского балета. Расцвет ис-

полнительского искусства (Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Л. Собинов, С. Рахманинов). Музыкальная наука (С. Танеев, Б. Яворский, И. Глебов) и критика (В. Каратыгин).

Стилевое многообразие. Развитие традиций двух основных школ русской классики XIX в. (петербургской – Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский; московской – С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. Метнер) и западноевропейского романтизма; возникновение новых стиливых явлений (черты импрессионизма у А. К. Лядова и И. Ф. Стравинского, символизма у А. Н. Скрябина, неоклассицизма у С. С. Прокофьева). Продолжающееся сближение петербургской и московской школ (С. В. Рахманинов).

Обновление оперных жанров – эпического у Н. А. Римского-Корсакова, лирико-драматического у С. С. Прокофьева. Продолжающееся отеснение оперы на второй план музыкального театра с одновременным увеличением значения балета. Существенное изменение балета вследствие внедрения и выдвигания на первый план эпического и народно-бытового начал.

Возникновение новых разновидностей кантатно-ораториального жанра («Колокола» С. В. Рахманинова).

Развитие традиций русского классического симфонизма – драматического (А. Н. Скрябин, Н. Я. Мясковский), жанрово-эпического (А. К. Глазунов, А. К. Лядов, Р. Глиэр). Сближение этих направлений (С. В. Рахманинов). Падение интереса к жанру симфонии и разработка жанра симфонической миниатюры как одна из особенностей данного периода русской симфонической классики.

Превалирование лирико-драматической и лирико-жанровой разновидностей инструментального концерта (С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов). Первостепенное значение камерной инструментальной музыки. Небывалое в русской классике развитие жанров фортепианной сонаты и фортепианной миниатюры (А. К. Глазунов, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Н. Метнер, С. С. Прокофьев, Н. Я. Мясковский), возникновение новых жанровых разновидностей (поэмы А. Н. Скрябина, «Сказки» Н. Метнера).

Преобладание в области камерной вокальной музыки лирического романса, его тяготение к детализации музыки, утонченности вокальной декламации, изощренности фортепианной фактуры, достигающей порой уровня виртуозности (С. В. Рахманинов, Н. Метнер); как следствие – появление жанра «стихотворение с музыкой».

Тема 19. РУССКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АВАНГАРД И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ 20 – 40-х ГОДОВ XX ВЕКА

Искусство авангарда как новый тип художественного творчества. Новый синтез искусства и жизни. Метафорические переносы понятий, сопряжение различных времен, точек зрения. Принцип открытости произведения искусства, новый художественный синтез (не только различных видов искусства, но и искусства и жизни). Разочарование в ценностях европейской культуры, поиски иных миров с неистраченной целостностью мировосприятия (Ближний Восток, Индия и др.). Творчество П. Кузнецова, М. Сарьяна. Примитивизм, супрематизм. К. Малевич. Конструктивизм: В. Татлин. Абстрактное искусство. В. Кандинский. «О духовном в искусстве». Творчество П. Филонова, М. Шагала.

Художественные группировки в советском искусстве 20-х гг.: «Четыре искусства», ИНКУХ, АХРР, АСНОВА, «Искусство-жизнь». Журналы «Современная архитектура», «ЛЕФ», «Маковец».

Архитекторы К. Мельников, А. Веснин, В. Веснин, Л. Веснин. Высшие художественные мастерские (ВХУТЕМАС).

Разгромы художественных группировок в 30-х гг. Поворот к станковым формам живописи. Идеичность – черта официального искусства советского периода. «Искусство повседневности».

Мастера искусства довоенного времени: А. Дейнеко, А. Дужкин, А. Герасимов.

Театральное искусство. К. С. Станиславский и принципы режиссерского театра. Система Станиславского и его последователи: В. Мейерхольд, Е. Вахтангов. Национализация театров. Создание третьей студии МХАТ под руководством Е. Б. Вахтангова, театра Революции, театра им. МГСПС, Московского театра для детей, БДТ в Петрограде, Театра юного зрителя.

Социалистический реализм в театре. Выдающиеся режиссеры и деятели театра: А. Таиров, А. Коонен, И. Ильинский, Э. Гарин, Ю. Завадский, Ф. Раневская, Р. Плятт, Л. Орлова, В. Марецкая.

Литература. Стилевое, жанровое разнообразие и тематическое богатство в поэзии и прозе. Имажинизм, футуризм, неосимволизм, акмеизм, соцреализм, конструктивизм. РАПП. Романы-эпопеи М. Горького, А. Н. Толстого, М. А. Булгакова. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, О. Мандельштама, С. Есенина, В. Маяковского, Д. Хармса, А. Блока, В. Брюсова, Б. Пастернака.

Музыкальное искусство. Реформа музыкального образования: музыкальная школа – училище – консерватория. Просветительство и сохранение классического наследия. Русская музыка за рубежом. Объединение «Пролеткульт». Искусство как «орудие организации масс». РАПМ, АСМ. Выдвижение песни и хоровых произведений как жанров, отвечающих задачам дня. Композиторы: А. Мосолов, А. Авраамов. «Симфония гудков», «Завод», «Музыка машин». «Индустриальная» музыка С. Прокофьева, В. Дешевова, Д. Шостаковича. Соцреализм в музыкальном театре 20 – 30-х гг.: С. Прокофьев «Стальной шаг», Д. Шостакович «Болт». Симфонии Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Песни 30 – 40-х гг.: «Смело мы в бой пойдем», «Марш энтузиастов», «Песня о Родине», «Родина слышит», «Тачанка», «Полюшко-поле», «Священная война», «Темная ночь», «На солнечной поляночке» (И. Дунаевский, К. Листов, Л. Книппер, А. Александров, В. Соловьев-Седой, Н. Богословский).

Тема 20. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Живопись. Студия экспериментального искусства во главе с Э. Белютиным. «Лианозовская группа», «Движение», «Художники Сретенского бульвара». Творчество В. Пивоварова, В. Янкилевского. «Суровый стиль»: произведения Е. Моисеенко, Г. Коржева. «Станковая монументальность» в творчестве А. Васнецова, В. Иванова, Т. Салахова. Отечественный экспрессионизм, концептуализм. Творчество Л. Кропивницкого, О. Целкова, И. Кабакова, А. Зверева, Б. Заборова.

Архитектура. Неофункционализм. Общественные и государственные здания: модернизированный неоклассицизм. Экспрессионистские тенденции. Формирование групп с высокими доходами – дорогостоящие жилые комплексы, спортивные, концертные комплексы, банки. Творчество архитекторов М. Посохина, А. Мндоянца, В. Свирского, Д. Чечулина.

Скульптурное творчество Э. Неизвестного, З. Церетели.

Театральное искусство. Театральная эстетика А. Эфроса, Г. Товстоногова, А. Гончарова, В. Плучека, М. Захарова. Режиссерская деятельность П. Фоменко, Р. Виктюка, Л. Додина, К. Гинкаса, Г. Волчек. Идеологическая свобода в театре постсоветского периода. Театры-студии, антрепризные постановки.

Музыкальное искусство. Интерес к фольклору. Г. Свиридов, В. Гаврилин, Р. Щедрин, Б. Тищенко, Ю. Буцко, С. Слонимский. Музыкальный авангард, додекафония, сериальность, полистилистика. «Театр стилей» А. Шнитке. Творчество С. Губайдулиной, Э. Денисова. Современные композиторы: Б. Тищенко, Б. Чайковский, В. Сильвестров, Г. Канчели. Симфонические и театральные сочинения Р. Щедрина.

Литература. Период «оттепели». Творчество И. Эренбурга, А. Солженицина, И. Бродского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, А. Вознесенского, А. Битова, Е. Евтушенко, В. Шукшина, В. Ерофеева.

Кинематограф. «Оттепель» в кино: творчество М. Калатозова, Г. Чухрая, М. Хуциева. Отечественные кинокомедии Ю. Чулюкина, Л. Гайдая, Г. Данелия, Э. Рязанова. Стиль документализма: творчество А. Германа. Самобытность кинематографического видения А. Тарковского. Живописный стиль в творчестве Н. Михалкова, С. Соловьева, А. Михалкова-Кончаловского. Культовые герои 2000-х в творчестве А. Балабанова. Многообразие жанров и жанровых смещений на экране, индивидуальные и групповые стили.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Часть 1. История зарубежного искусства

1. Синкретизм первобытного искусства.
2. Основные черты художественной культуры Древнего Египта.
3. Культура и искусство Древней Индии.
4. Культура и искусство Древнего Китая.
5. Культура и искусство Древней Греции.
6. Культура и искусство Древнего Рима.
7. Античный театр.
8. Античная литература.
9. Античное музыкально-поэтическое творчество.
10. Культура и искусство Средних веков.
11. Литературное творчество в Средние века.
12. Архитектура Средних веков.
13. Живопись в эпоху Средних веков.
14. Особенности музыкальной культуры Средних веков.
15. Эпоха Возрождения в искусстве Италии.
16. Культура и искусство эпохи Возрождения.
17. Изобразительное искусство эпохи Возрождения.
18. Архитектура эпохи Возрождения.
19. Театральное искусство эпохи Возрождения.
20. Литература эпохи Возрождения.
21. Музыкальное искусство эпохи Возрождения.
22. Культура и искусство барокко.
23. Инструментальная музыка барокко.
24. Опера эпохи барокко.
25. Литература XVII в.
26. Живопись XVII в.
27. Театральное искусство XVII в.
28. Веризм как направление в литературе и оперном искусстве XVII в.

29. Хореографическое искусство XVII – XVIII вв.
30. Творчество И. С. Баха.
31. Культура и искусство классицизма.
32. Творчество В. А. Моцарта.
33. Архитектура XVIII в.
34. Скульптура XVIII в.
35. Литература XVIII в.
36. Живопись XVIII в.
37. Театральное искусство XVIII в.
38. Романтизм как художественное направление в искусстве XIX в.
39. Литература романтизма.
40. Живопись романтизма.
41. Театр романтизма.
42. Критический реализм.
43. Архитектура и скульптура в XIX в.
44. Хореографическое искусство XIX в.
45. Натурализм в искусстве последней трети XIX в.
46. Декаданс как явление в культуре и искусстве конца XIX – начала XX вв.
47. Импрессионизм как направление в искусстве.
48. Символизм.
49. Искусство кино в конце XIX – начале XX вв.
50. Стиль «модерн» в искусстве XX в.
51. Основные течения западного авангарда 1-й половины XX в.
52. Искусство Европы и США во 2-й половине XX в.: стили, жанры, направления.
53. Постмодернизм: эстетические принципы в искусстве. Принципиально новый этап культуры.

Часть 2. История русского искусства

1. Культура и искусство Древней Руси.
2. Музыкальное искусство Древней Руси.
3. Русское искусство XII – середины XIII вв.
4. Русское искусство середины XIII – середины XV вв.
5. Русское музыкальное искусство XVI – XVII вв. Партесное пение. Кант.
6. Общая характеристика искусства XVII в.
7. Русское искусство 1-й половины XVIII в.
8. Русское искусство 2-й половины XVIII в.
9. Русское музыкальное искусство XVIII в.
10. Русское искусство 1-й трети XIX в. Общая характеристика.
11. Русская живопись начала XIX в.
12. Музыкальное искусство 1-й трети XIX в.
13. Искусство России во 2-й половине XIX в.
14. Реализм в русской живописи.
15. Архитектура середины и 2-й половины XIX в. в России.
16. М. И. Глинка. Характеристика творчества.
17. Музыкальная культура России 50 – 70-х гг. XIX в.
18. А. П. Бородин. Характеристика творчества.
19. Н. А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.
20. М. П. Мусоргский. Характеристика творчества.
21. Русская литература 2-й половины XIX в.
22. П. И. Чайковский. Характеристика творчества.
23. П. И. Чайковский. Балетное творчество.
24. П. И. Чайковский. Симфоническое творчество.
25. А. К. Глазунов. Характеристика творчества. Балетное творчество.
26. Музыкальная культура России 80 – 90-х гг. XIX в.
27. Искусство России на рубеже XIX – XX вв. Общая характеристика.
28. Символизм в русском искусстве.

29. С. В. Рахманинов. Характеристика творчества.
30. И. Ф. Стравинский. Балетное творчество.
31. С. С. Прокофьев. Характеристика творчества. Балетное творчество.
32. Основные течения русского художественного авангарда.
33. Д. Д. Шостакович. Характеристика творчества. Балетное творчество.
34. Р. К. Щедрин. Балетное творчество.
35. Русская музыка 1-й половины XX в.
36. Общая характеристика отечественного искусства 1-й половины XX в.
37. Общая характеристика отечественного искусства 2-й половины XX в.
38. Отечественная живопись 2-й половины XX в.
39. Г. В. Свиридов. Характеристика творчества.
40. А. И. Хачатурян. Балетное творчество.
41. В. Гаврилин. Балетное творчество.
42. Отечественная архитектура XX в.
43. Отечественная литература 2-й половины XX в.
44. Отечественное искусство после распада СССР. Современное искусство. Постмодернизм.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

Часть 1. История зарубежного искусства

1. Характеристика важнейших функций первобытного искусства.
2. Искусство Древней Месопотамии.
3. Искусство средневековой Индии.
4. Искусство ранних империй Китая.
5. Основы китайской архитектуры.
6. Искусство Японии древнейшего периода.
7. Архитектура классики Древней Греции.
8. Эллинистическое зодчество.
9. Скульптура эллинизма.
10. Искусство императорского Рима (II – V вв. н. э.).
11. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.
12. Архитектура средневекового Ирана.
13. Византийское храмовое зодчество.
14. Палеологовский Ренессанс.
15. Искусство раннего Средневековья.
16. Романский стиль и готическое искусство.
17. Григорианский хорал.
18. Рыцарская музыкальная культура.
19. Искусство Итальянского Возрождения. Проторенессанс.
20. Искусство Раннего Возрождения.
21. Искусство Высокого Возрождения.
22. Искусство Позднего Возрождения.
23. Искусство Северного Возрождения.
24. *Arg nova*.
25. Музыкальная культура Нидерландов.
26. Музыкальная культура Италии.
27. Маньеризм: стилистические особенности и ведущие художники.
28. Итальянское барокко.
29. А. Вивальди. Характеристика творчества.
30. Испанское барокко.

31. Фландрское барокко.
32. Искусство французского классицизма XVII в.
33. Голландское искусство XVII в.
34. К. Монтеверди. Характеристика творчества.
35. Опера-seria. Творчество А. Скарлатти.
36. Французская опера.
37. Искусство Франции XVIII в.
38. Английское искусство XVIII в.
39. Музыкальная культура XVIII в.
40. И. С. Бах. Характеристика творчества.
41. И. С. Бах. Органное творчество.
42. И. С. Бах. Клавирное творчество.
43. Г. Ф. Гендель. Характеристика творчества.
44. Г. Ф. Гендель. Ораториальное творчество.
45. Й. Гайдн. Симфоническое творчество.
46. В. А. Моцарт. Характеристика творчества.
47. В. А. Моцарт. Оперное творчество.
48. В. А. Моцарт. Симфоническое творчество.
49. Л. Бетховен. Характеристика творчества.
50. Л. Бетховен. Симфоническое творчество.
51. Стиль ампир в искусстве Франции.
52. Романтизм в европейском искусстве.
53. К. М. Вебер. Оперное творчество.
54. Ф. Шуберт. Камерно-вокальное творчество.
55. Ф. Мендельсон. Характеристика творчества.
56. Р. Шуман. Фортепианное творчество.
57. Дж. Россини. Оперное творчество.
58. Ф. Шопен. Фортепианное творчество.
59. Венгерская музыкальная культура XIX в. Творчество Ф. Листа.
60. Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа.
61. Дж. Верди. Оперное творчество.
62. Реализм в европейском искусстве.
63. Чешская музыкальная культура XIX в. Творчество Б. Сметаны.
64. Дж. Пуччини. Характеристика творчества.
65. Живопись импрессионизма.
66. К. Дебюсси. Характеристика творчества.

67. М. Равель. Характеристика творчества.
68. Испанская музыкальная культура конца XIX – 1-й половины XX в.
69. М. де Фальи. «Испанские народные песни».
70. Постимпрессионизм.
71. Искусство европейского модерна.
72. Символизм в европейском искусстве конца XIX в.
73. Основные течения западного авангарда 1-й половины XX в.
74. Экспрессионизм как направление в искусстве и литературе начала XX в.
75. Г. Малер. Симфоническое творчество.
76. Р. Штраус. Характеристика творчества.
77. Б. Барток. Характеристика творчества.
78. Неовенская оперетта. Творчество Ф. Легара и И. Кальмана.
79. А. Шенберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
80. Ф. Пуленк. Характеристика творчества.
81. А. Онеггер. Характеристика творчества.
82. Б. Бриттен. Характеристика творчества.
83. Сюрреализм как художественное течение.
84. Архитектура Европы и США 20 – 30-х гг. XX в.
85. Мюзикл.
86. Дж. Гершвин. Характеристика творчества.
87. Европейская живопись послевоенного времени.
88. Искусство постмодернизма.
89. Л. Бернстайн. Характеристика творчества.
90. Э. Л. Уэббер. Характеристика творчества.

Часть 2. История русского искусства

1. Архитектура и иконопись домонгольской Руси.
2. Символика православного храма.
3. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.
4. Творчество Феофана Грека.
5. Андрей Рублев и его эпоха.
6. Искусство России XV – XVI вв.
7. Церковно-певческое искусство Древней Руси (XI – XVI вв.).

8. Дионисий и его школа.
9. Формирование облика Москвы и Кремля.
10. Архитектура и градостроительство XVI в.
11. Русская живопись XVI в.
12. Искусство России XVII в.
13. Русский партесный концерт.
14. Русский кант.
15. Стиль барокко в русской архитектуре XVIII в.
16. Архитектура классицизма в России.
17. Русская живопись 2-й половины XVIII в.
18. Скульптура классицизма.
19. Опера XVIII в.
20. Хоровая музыка XVIII в.
21. М. Березовский. Характеристика творчества.
22. В. Пашкевич. Характеристика творчества.
23. Д. Бортнянский. Характеристика творчества.
24. Народная песня и ее изучение в XVIII в.
25. Русская живопись начала XIX в.
26. Опера 1-й трети XIX в.
27. Вокальные жанры 1-й трети XIX в.
28. Инструментальная музыка 1-й трети XIX в.
29. А. Верстовский. Характеристика творчества.
30. М. И. Глинка. Характеристика творчества.
31. А. С. Даргомыжский. Характеристика творчества.
32. Оперный жанр в 1830 – 1850-е гг.
33. Реализм в русской живописи. Архитектура середины и 2-й половины XIX в. в России.
34. Творческие направления в русской музыке 1860 – 1870-х гг.
35. А. Г. Рубинштейн. Характеристика творчества.
36. Симфонические жанры в 1860 – 1870-е гг.
37. Русский классический квартет.
38. Русская музыкальная критика в 1860 – 1870-е гг.
39. Русский классический концерт в 1860 – 1870-е гг.
40. Камерно-вокальная музыка и ее направления в 1860 – 1870-е гг.
41. М. А. Балакирев. Характеристика творчества.
42. М. П. Мусоргский. Характеристика творчества.

43. Н. А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.
44. Н. А. Римский-Корсаков. Оперное творчество.
45. Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническое творчество.
46. П. И. Чайковский. Характеристика творчества.
47. П. И. Чайковский. Симфоническое творчество.
48. П. И. Чайковский. Оперное творчество.
49. П. И. Чайковский. Балетное творчество.
50. А. К. Лядов. Фортепианное творчество.
51. С. И. Танеев. Характеристика творчества.
52. С. И. Танеев. Камерно-инструментальное творчество.
53. А. К. Глазунов. Характеристика творчества.
54. Художественное объединение «Мир искусства».
55. Символизм в русском искусстве.
56. Основные течения русского художественного авангарда.
57. Художественное объединение «Бубновый валет».
58. Художественные группировки в отечественном искусстве 20 – 40-х гг. XX в.
59. Отечественная живопись 2-й половины XX в.
60. Н. К. Метнер. Фортепианное творчество.
61. А. Н. Скрябин. Характеристика творчества.
62. С. В. Рахманинов. Характеристика творчества.
63. С. В. Рахманинов. Симфоническое творчество.
64. С. В. Рахманинов. Камерно-вокальное творчество.
65. И. Ф. Стравинский. Балетное творчество.
66. С. С. Прокофьев. Характеристика творчества.
67. С. С. Прокофьев. Концертное творчество.
68. С. С. Прокофьев. Балетное творчество.
69. Д. Д. Шостакович. Характеристика творчества.
70. Д. Д. Шостакович. Фортепианное творчество.
71. Г. В. Свиридов. Характеристика творчества.
72. Р. К. Щедрин. Характеристика творчества.
73. Р. К. Щедрин. Балетное творчество.
74. А. Г. Шнитке. Характеристика творчества.
75. Отечественная архитектура 2-й половины XX в.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Часть 1. История зарубежного искусства

Тема 1

Круглая скульптура: женские статуэтки из Виллендорфа и стоянки из Костенки; статуэтки зверей. Монументальная скульптура: каменные изваяния, стелы (Манусинская котловина, Южная Сибирь).

Наскальные росписи пещер Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк (Франция); Дела-Пенья, Пасегья, Альтамира (Испания); Каповая пещера (Россия). Петроглифы – «каменное письмо», рисунок на скалах (Карелия).

Типы мегалитических сооружений: менгиры, кромлехи, дольмены. Курганы.

Тема 2

Египет. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина (все – XXVIII в. до н. э.). Наскальный храм царицы Хатшепсут (начало XV в. до н. э.). Храмовые комплексы Карнак (XV – XIII вв. до н. э.) и Луксор (XV в. до н. э.). Амарна. Ахетатон: дворец, росписи, рельефы, портеры Эхнатона и Нефертити (1-я четверть XIV в. до н. э.). Палетка фараона Нармера (ок. 3000 г. до н. э.).

Передняя Азия. Двуречье. Статуя Курлиля (2500 г. до н. э.), голова аккадского мужчины (ок. 2100 г. до н. э.). Стела Эанатума (2500 г. до н. э.), стела Нарам-Сина (ок. 2100 г. до н. э.). Ассирия. Круглая скульптура: каменные статуи царей Ашшурнасирапала II и Салманасара III, статуэтка Ашшурнасирапала II из янтаря. Вавилон. Стела Хаммурапи (ок. 1750 г. до н. э.). Ворота богини Иштар (IV в. до н. э.).

Эгейская культура. Дворец в Кноссе (XVI в. до н. э.), «Львиные ворота» (XIV – XIII вв. до н. э.), «маска Агамемнона» (2-я половина XV в. до н. э.), «Сокровищница Атрея» (XIV в. до н. э.).

Древняя Греция. Гомеровский период. Храм Геры в Олимпии (VII в. до н. э.), храм Аполлона в Коринфе (ок. 550 г. до н. э.). Диплонские вазы. Греческая классика. Архитектура. Афинский Акрополь.

Скульптура. Афина и Марсий (V в. до н. э.), Дискобол (V в. до н. э.), «Дорифор» («Копьеносец», ок. 440 г. до н. э.), «Аполлон Бельведерский» (IV в. до н. э.), «Менада» (середина IV в. до н. э.), «Афродита Книдская» (середина IV в. до н. э.), портрет Александра Македонского (I в. до н. э.). Искусство Эллинизма. Акрополь Пергама. Александрийский маяк (283 г. до н. э.), алтарь Зевса (ок. 180 г. до н. э.), Афродита (Венера) Милосская (II в. до н. э.), Лаокоон, Ника Самофракийская (II в. до н. э.), Колосс Родосский, портретная статуя Демосфена (280 г. до н. э.).

Древний Рим. Бронзовая статуя Капитолийской волчицы (конец VI – начало V в. до н. э.). Архитектура. Римский форум, Табуляриум, три круглых храма богини Весты (XI – I вв. до н. э.), Театр Марцелла (13-й г. до н. э.), мавзолей Августа (рубеж эр), Колизей (I в.), термы Каракаллы, термы Диоклетиана, дворец в Солоне. Скульптура. Портрет старого римлянина («тогатус», I в. до н. э.), статуя первого римского императора Октавиана Августа (конец I в. до н. э.), портрет императора Веспасиана (70-е гг.), портрет юноши (ок. 150 г.), портрет императора Адриана (120 – 130 гг.), портрет Марка Аврелия (конец II в.). Живопись. Росписи в Помпеях, росписи виллы Мистерий и виллы Фания Синистра близ Помпеи, катакомбы Петра и Марцелина с изображением Сусанны. Фаюмский портрет.

Тема 3

Искусство Византии. Архитектура. Базилики Сан-Пьетро, Санта-Мария в Риме, мавзолей Санта-Констанца в Риме, мавзолей Галлы Пладиции в Равенне. Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532 – 537). Живопись. Мозаики Равенны: церковью Сант-Аполлинаре-Нуово, Сан-Витале, Сант-Аполлинаре-ин-Классе. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе (IX в.), икона святого Григория Чудотворца (XII в.), икона Владимирской Богоматери (XII в.). Миниатюры Хлудовской Псалтири.

Средневековое искусство Западной Европы. Дороманский период. Архитектура. Мавзолей остготского короля Теодориха в Равенне (526 – 530, Италия), Баптистерий в Пуатье (Франция). Живопись. Придворная капелла Карла Великого в Аахене (800). Мозаика апсиды церкви в Жермињи-де-Пре (806). Романское искусство. Франция:

церкви Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, Сан-Трофим в Арле, Сен-Лазар в Отэне, Сен-Мадлен в Везле, Сен-Фрон в Перигее. Германия: соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе, Бамберге, Наумбурге. Италия: церковь Сант-Амброджо в Милане (XII в.), архитектурный ансамбль в Пизе, церковь Сан-Миниато-аль-Монте близ Флоренции (XII в.). Живопись. Фрески церкви Сен-Савенсюр-Гартан в области Пуату (ок. 1100 г., Франция), фрески аббатства Клюни (между 1100 – 1120 гг., Франция), фрески подземной церкви Сан-Клименте в Риме (1073 – 1084). Скульптура. «Апокалиптическое видение» в портале аббатства Сен-Пьер в Муассаке (ок. 1115 г.), «Страшный суд» в церкви в Болонье (1130 – 1140) и портале собора Сен-Лазар в Отэне (1130 – 1140). Церковь Сен-Дени близ Парижа (между 1135 – 1144 гг.). «Королевский портал» собора в Шартре (1145 – 1155). Готическое искусство. *Архитектура*. Соборы Франции: Шартр, Нотр-Дам в Париже, Реймс, Амьен, Руан. Соборы Германии: Кельн, Фрейбург, Ульм. Скульптура. Скульптурное убранство французских соборов.

Литература. Поэзия вагантов. Данте – «Божественная комедия».

Музыка. Григорианское пение: 1) Salutare. 2) Laudamus. 3) Два ранних органума. Светская музыка Средневековья. Вольфрам фон Эшенбах. «Du man dem Edelem». Вальтер фон дер Фогельвейде. «Nir hat her Gerhart Atze». Школа Нотр-Дам. Органум в стиле Леонина. Перотин. Органум. Аноним мотет «Земляника свежая». Ars nova. Ф. Ландино. «Piccolo primavera». Г. де Машо, баллада «Je puis trop bien», виреле «Je souspir», мотет «Et non est qui adjuvet».

Тема 4

Проторенессанс. *Архитектура*. Собор в Сиене (XIII – XIV вв.), Миланский собор (начат в 1386 г. – завершен в XIX в.). Палаццо Веккио во Флоренции (1298 – 1314), палаццо Дожей в Венеции (1309 – 1340, 1422 – 1430 гг.). *Скульптура*. Работы Никола Пизано, Пьетро Каваллини. *Живопись*. Джотто ди Бондоне – капелла дель Арена в Падуе (1308 – 1310). Работы Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини.

Ранний Ренессанс. *Архитектура*. Филиппе Брунеллески – церковь Сан-Лоренцо во Флоренции (1421 – 1428), купол флорентийского

собора Санта-Мария-дель-Фьоре (1436). *Скульптура. Донателло* (1386 – 1466) – «Давид», фигура Иоанна Евангелиста, статуя Святого Марка и статуя Святого Георгия для ниш церкви Орсанмикеле во Флоренции. *Живопись. Мазаччо* – фреска «Троица» в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции (1426 – 1427); *С. Боттичелли* – портрет Джулиано Медичи (ок. 1478 г.), «Весна» (1477 – 1478), «Рождение Венеры» (1484 – 1486); *Дж. Беллини* – «Моление о чаше» (1459), «Священная аллегория» («Озерная мадонна», 1488).

Высокий Ренессанс. Архитектура. Рафаэль – вилла Мадама близ Рима и палаццо Пандольфини во Флоренции; *Микеланджело* – церковь Сан-Лоренцо во Флоренции, перестройка римского Капитолия, собор Святого Петра в Риме. Работы *Л. Да Винчи*.

Живопись. Л. Да Винчи – «Мадонна в гроте» (1483 – 1494), «Мадонна Литта» (1490 – 1491), «Джоконда» (1503 – 1506), фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие (1495 – 1496); *Рафаэль* – «Мадонна Конестабиле» (1502 – 1503), «Сикстинская Мадонна» (1513 – 1514), «Дама с вуалью» (ок. 1514 г.); *Тициан* – «Любовь небесная и земная» (1514), «Вознесение Богоматери» (Ассунта, 1516), «Введение во храм» (1534 – 1538), «Лежащая Венера» (1538), «Даная» (1545), «Венера перед зеркалом» (1553 – 1554), «Кающаяся Мария Магдалина» (ок. 1565 г.); *Микеланджело* – росписи Сикстинской капеллы в Ватикане (1509 – 1512), фреска «Страшный суд» (1535 – 1541), тондо «Святое семейство» (1503 – 1505).

Скульптура. Микеланджело – «Давид» (1501), «Скованный раб» и «Умиряющий раб» (1513), «Моисей» (1515 – 1516), надгробие Джулиано и Лоренцо Медичи (1524 – 1534), «Мадонна с младенцем» (1524 – 1534).

Поздний Ренессанс. Архитектура. А. Палладио – вилла «Ротонда» (ок. 1567 – 1570 гг.). *Живопись. П. Веронезе* – «Триумф Венеры» (1580 – 1585), «Распятие» (1580), «Оплакивание Христа» (между 1576 – 1582 гг.); *Тинторетто* – «Чудо святого Марка» (1548), «Тайная вечеря» (1566), «Автопортрет» (1588); *Эль Греко* – «Погребение графа Оргаса» (1586 – 1588), «Вид Толедо» (ок. 1600 г.), «Крещение Христа» (1600); *Ян ван Эйк* – «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434 г.), «Святая Варвара» (1437); *Гуго Ван дёр Гус* – «Алтарь Портинари» (ок. 1476 – 1477 гг.); *И. Босх* – триптих «Сад наслаждений» (ок. 1503 – 1504 гг.), триптих «Искушение святого Антония» (ок. 1500 г.), «Ко-

рабль дураков» (1490 – 1500); *П. Брейгель* – «Падение ангела» (1562), «Триумф смерти» (1562); *А. Дюрер* – серия гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498), «Адам и Ева» (1504), «Четыре апостола» (1526); *Л. Кранах Старший* – «Алтарь св. Екатерины» (1506), «Мария с младенцем» (ок. 1525 – 1530 гг.), «Юдифь с головой Олоферна» (ок. 1530 г.); *Г. Гольбейн Младший* – «Мертвый Христос» (1521).

Литература. Творчество *Ф. Петрарки*, *Дж. Боккаччо*, *Ф. Рабле*, *У. Шекспира*, *Л. де Вега*.

Музыка. Месса эпохи Возрождения. *Дж. Палестрина*. *Cyrie eleison*, *Agnus Dei* из «Мессы Папы Марчелло». *Д. Данстейбл*. Мотет «*Veni Sanctus Spiritus*». Светская музыка эпохи Возрождения. *Ж. Депре*. «Тысяча сожалений», «Облегчите мне». *О. Лассо*. «*Voñjoç, mon soeur*». *К. Жанекен*. «Пение птиц». *Ч. де Роре*. Мадригал «Едва расставшись».

Тема 5

Эпоха барокко. *Архитектура.* *Дж. Бернини* – колоннада площади Святого Петра в Риме (1657); *Ф. Борромини* – церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме (1665 – 1667). Лувр (начат в 1456 г.), дворец Тюильри (1560); *Л. Лево*, *Ж. Ардуэн-Мансар* – Версальский дворец.

Скульптура. *Дж. Бернини* – «Давид» (1623), «Экстаз святой Терезы» (1645 – 1652), фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме (1648 – 1651); *Ф. Жирандон* – парковая скульптура Версаля.

Живопись. Фландрия и Голландия. *П. Рубенс* – «Воздвижение креста» (1609 – 1610), «Похищение дочерей Левкиппа» (1617), «Сад любви» (ок. 1638); *Ф. Хальс* – «Цыганка» (1620), «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия» (1627); *Антонис Ван Дейк* – «Портрет Карла I на охоте» (1632 – 1642), «Автопортрет» (1620); *Рембрандт Ван Рейн* – «Автопортрет с Саскией» (1636), «Пир Валтасара» (1635 – 1636), «Даная» (1636, 1646 – 1647 гг.), «Ночной дозор» (1642), «Возвращение блудного сына» (1669). Испания. *Ф. де Сурбаран* – «Святой Серапион» (1628); *Д. Веласкес* – «Портрет графа-герцога Оливареса» (1625), «Венера с зеркалом» (1650), «Менины» (1656). Италия. *А. Караччи* – «Оплакивание Христа» (1599), «Жены-мироносицы у гроба Христа» (ок. 1605 г.); *Караваджо* – «Лютнист»

(1594), «Вакх» (1596 – 1597), «Положение во гроб» (1601 – 1603), «Призвание апостола Матфея» (1598 – 1599).

Работы *П. да Картона*, *Г. Рени*. Франция. *Н. Пуссен* – «Иоанн Богослов на острове Пастмос» (1644), «Пейзаж с человеком, укушенным змеей» (1648), цикл «Времена года» (1660 – 1664); *К. Лоррен* – «Вид порта со сценой «Одиссеи» Гомера (Возвращение Хрисеиды ее отцу)» (1648), «Пейзаж с пастухом» (1636). Работы *Ш. Лебрена*.

Литература. Творчество *Н. Буало*, *П. Корнеля*, *Ж. Расина*, *Ж. Б. Мольера*. Басни *Ж. Лафонтена*.

Музыкальная культура эпохи барокко. Оперная и вокальная музыка. *Я. Пери*. Сцена оплакивания из оперы «Эвридика». *К. Монтеверди*. «Орфей». *Г. Пёрселл*. «Дидона и Эней». *Ж. Б. Люли*. Пролог из оперы «Изида». *А. Скарлатти*. Ария «Солнце Ганга». Ария «О, перестань меня терзать». Инструментальная музыка барокко. Органная музыка. *А. Габриели*. Ричеркар-фантазия. *И. Пахельбель*. Хоральная прелюдия. Канон. *Д. Фрескобальди*. Канцона. Клавирная музыка. *Дж. Булл*: фантазия «Шуты». *У. Бёрд*. «Возница насвистывает», «Волынка», «Флейта и барабан». *Ф. Куперен*. «Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы», «Любимая», «Тростники», «Сборщицы винограда». *Л. Дакен*. «Кукушка». *Ж. Ф. Рамо*. «Призыв птиц», «Тамбурин», «Крестьянка». Струнная, ансамблевая и концертная музыка барокко. *А. Корелли*. Concerto grosso № 6; La Folia. *Витали*. Чакона. *Альбини*. Адажио g-moll. *А. Вивальди*. Концерт для скрипки с оркестром a-moll; «Времена года».

Тема 6

Архитектура. *Ж.-А. Габриель* – Площадь Людовика XV в. Париже (ныне – Площадь Согласия, 1753 – 1755), Малый Трианон (1762 – 1764). *Р. Адам* – новый стиль в убранстве интерьеров.

Скульптура. *Ж. Б. Пигаль* – «Меркурий» (1744); *Э.-М. Фальконе* – «Милон кротонский» (1755), «Флора» (1756), «Грозящий Амур» (1757), «Медный всадник» (1765); *Ж. А. Гудон* – «Дидро», «Руссо», «Вольтер», «Франклин».

Живопись. *Ж.-А. Ватто* – «Квартет» (ок. 1712), «Праздник любви» (1717), «Общество в парке» (1718); *Ф. Буше* – «Пейзаж с водяной мельницей» (1743), «Туалет Венеры» (1751), «Тет-а-тет» (1764);

Ж. О. Фрагонар – «Поцелуй украдкой» (1780-е гг.); *Ж. Л. Давид* – «Клятва Горациев» (1784), «Смерть Марата» (1793); *В. Хогарт* – «Он пирует» (1730), «Утро в доме молодых» (гравюра из серии «Модный брак», 1743 – 1745 гг.), «Девушка с крестками» (1760-е гг.); *Т. Гейнсборо* – «Портрет Джонатана Баттола» (ок. 1770 г.), «Портрет герцогини де Бофор» (конец 1770-х гг.), «Портрет Сары Сиддонс» (1783 – 1785), «Леди Каролина Ховард» (1778), «Утренняя прогулка» (1785); *Дж. Б. Тьеполо* – фресковый цикл во дворце архиепископа в Удине (начат в 1726 г.), «Триумф Амфитриды» (ок. 1740 г.), «Пир Клеопатры» (1744), росписи королевского дворца в Мадриде (1762 – 1766).

Литература. Творчество *Вольтера*, *В. Гете*, *Ф. Шиллера*, *Д. Дефо*, *Дж. Свифта*, *Д. Дидро*, *Ж. Ж. Руссо*.

Музыка. *Г. Ф. Гендель.* Оратория «Самсон»; «Музыка фейерверка»; «Музыка на воде»; сюита № 7 g-moll. *И. С. Бах.* Органная музыка: токката и fuga d-moll, пассакалия c-moll. Клавирная музыка: «Хорошо темперированный клавир». Вокально-инструментальное творчество: Месса h-moll, «Страсти по Матфею». *Й. Гайдн.* Симфонии № 45 fis-moll, № 101 D-dur, № 103 Es-dur, № 104 D-dur. *В. А. Моцарт.* Оперы: «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан». Симфонии № 40 g-moll, № 41 C-dur. «Маленькая ночная серенада». «Реквием». *Л. ван Бетховен.* Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll – D-dur. Увертюры: «Кориолан», «Эгмонт». Сонаты для фортепиано: № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll.

Тема 7

Романтизм. Живопись. *Ф. Гойя* – «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» (1814 – 1815); *Т. Жерико* – «Плот Медузы» (1818 – 1819), «Скачки в Эпсоме» (1821); *Э. Делакруа* – «Ладья Данте» (1822), «Резня на Хиосе» (1822 – 1824), «Смерть Сарданапала» (1827), «Свобода, ведущая на баррикаду» (1831); *Д. Г. Фюзели* – «Ночной кошмар» (1790); *Д. М. Тернер* – «Невольничий характер» (1840); *К. Д. Фридрих* – «Двое, созерцающие луну» (1819 – 1820), «Утро в горах» (1830); *Ж.-О.-Д. Энгр* – «Юпитер и Фетида» (1811), «Одалиска» (1814), «Источник» (1856); *К. Коро* – «Утро в Венеции» (ок. 1834 г.), «Порыв ветра» (ок. 1865 – 1870 гг.); *Т. Руссо* – «Вечер в Кюре» (1850 – 1855); *Ш. Добиньи* – «Запруда в долине Оптево» (1855). Работы *Ж. Дебре*.

Литература. Творчество *Э. Т. А. Гофмана*, *Дж. Байрона*, *В. Скотта*, *В. Гюго*, *Ж. Санд*.

Реализм. Живопись. *О. Домье* – «Любитель эстампов» (между 1857 – 1960 гг.), «Прачка» (ок. 1868 – 1870 гг.), «Дон Кихот» (1868); *Ж. Ф. Милле* – «Собирательницы колосьев» (1857), «Анжелюс» (1859 – 1860); *Г. Курбе* – «Похороны в Орнане» (1849). *Литература.* Творчество *Стендаля*, *О. Бальзака*, *Г. Флобера*, *Ч. Диккенса*, *Э. Золя*, *Т. Драйзера*. «Социальные» пьесы *Г. Ибсена*, *А. Стриндберга*.

Музыка. *Ф. Шуберт.* Симфония h-moll «Неоконченная». Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Лебединая песнь». *К. М. Вебер.* Опера «Вольный стрелок». *Ф. Мендельсон.* Концерт для скрипки с оркестром e-moll. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». *Р. Шуман.* «Карнавал». Вокальный цикл «Любовь поэта». *Г. Берлиоз.* «Фантастическая симфония». *Дж. Россини.* «Севильский цирюльник». *Н. Паганини.* Концерт для скрипки с оркестром h-moll. *Ф. Шопен.* Мазурки. Этюды. Вальсы. Прелюдии. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 e-moll. *Ф. Лист.* Венгерские рапсодии № 6, 14, 15. «Фонтаны виллы д' Эсте». *И. Брамс.* Симфония № 4 e-moll. *И. Штраус.* Оперетта «Летучая мышь». Вальсы: «Голубой Дунай», «Сказки Венского леса». *Р. Вагнер.* Опера «Лоэнгрин». *К. Сен-Санс.* «Карнавал животных». *Ш. Гуно.* Опера «Фауст». *Ж. Бизе.* Оперы: «Арлезианка», «Кармен». *Дж. Верди.* Оперы: «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло». *Р. Леонкавалло.* Опера «Паяцы». *Дж. Пуччини.* Оперы: «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан». *Б. Сметана.* Симфонический цикл «Моя Родина». *А. Дворжак.* Симфония «Из Нового света» e-moll. *Э. Григ.* «Пер Гюнт».

Тема 8

Импрессионизм. Живопись. *Э. Мане* – «Завтрак на траве» (1863), «Олимпия» (1863), «Флейтист» (1866); *К. Моне* – «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873); *О. Ренуар* – «Портрет актрисы Жанны Самари» (1877); *Э. Дега* – «Абсент» (1876), «Голубые танцовщицы» (1879); *К. Писсарро* – «Бульвар Монмартр в Париже» (1897); *А. Сислей* – «Мороз в Лувесьенне» (1873). *Скульптура.* *О. Роден* – «Бронзовый век» (1875 – 1876), «Мыслитель» (1879 – 1900), «Врата ада» (1880 – 1917).

Постимпрессионизм. Живопись. *П. Сезанн* – «Автопортрет» (1880), «Персики и груши» (1888 – 1890), «Большие купальщицы» (1898 – 1905); *П. Гоген* – «А ты ревнуешь?» (1892), «Женщины на бе-

регу моря» (1899); *В. ван Гог* – «Человек с хворостом» (1885), «Подсолнечники» (1888), «Красные виноградники в Арле» (1888).

Музыка. К. Дебюсси. 24 прелюдии. *М. Равель.* Симфоническое творчество: «Испанская рапсодия», «Болеро».

Темы 9 – 10

Символизм. Архитектура. Работы *А. Гауди.* Живопись. Группа «Наби». Работы *А. Бёклина.* Творчество *Д. Г. Россетти, У. Морриса.* Литература. Творчество *П. Верлена, И. Лотреамона, С. Малларме, С. Георге, А. Рембо, Ш. Бодлера, Р. М. Рильке, А. Стриндберга.*

Модерн. Архитектура. Творчество *А. Гауди, Ч. Р. Макинтоша, А. ван де Вельде.* Живопись. Творчество *О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона, А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара.*

Тема 11

Архитектура. Работы *Ф. Л. Райта.* *Ле Корбюзье* – «Лучезарный дом» в Марселе (1947 – 1952). Скульптура. *А. Майоль* – «Средиземное море» (ок. 1901 г.), памятник *П. Сезанну* (1912 – 1925); *Э. А. Бурдель* – «Стреляющий Геракл» (1909), «Победа» (1918); *К. Бранкузи* – «Птица в пространстве» (1928). Работы *Г. Мура* и *Б. Хэпуорт.*

Живопись. *А. Матисс* – «Подсолнечники в вазе» (1898), «Игра в шары» (1909), «Танец» (1910), «Музыка» (1910); *В. Кандинский* – «Композиция № 6» (1913); *П. Пикассо* – «Девочка на шаре» (1905), «Авиньонские девицы» (1907), «Герника» (1937). Работы *Э. Нольде, Г. Гросса, М. Бермана.*

Литература. Творчество *Ф. Кафки, Ф. Верфеля, Г. Тракля.* Неоклассицистские тенденции в творчестве *Г. Гессе.* Сюрреализм в творчестве *А. Бретона, П. Элюара.* Творчество *Т. и Г. Маннов, К. Чапека, У. Фолкнера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Пруста, Э. Хемингуэя, Э. М. Ремарка, Б. Брехта.*

Музыка. Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан». Опера «Саломея». *Г. Малер.* Симфония № 1. *А. Шёнберг.* «Лунный Пьеро». *К. Орф.* «Кармина Бурана». *И. Кальман.* «Фиалка Монмартра». *О. Респиги.* Симфоническая поэма «Фонтаны Рима». *Дж. Гершвин.* «Рапсодия в стиле блюз». Опера «Порги и Бесс». *Ф. Пуленк.* «Человеческий голос». *А. Онеггер.* «Pacific – 231». *Б. Бриттен.* «Военный реквием».

Тема 12

Архитектура. Творчество Ч. Дженкса, Ч. Мура, Р. Вентури. Живопись. Творчество Дж. Полока, В. де Кунинга, Р. Раушенберга, Дж. Джонса, Э. Уорхолла, И. Кляйна, А. Фернандеса. Литература. Творчество А. Роб-Грийе, Н. Саррот, поэзия Х. Л. Борхеса, У. Эко.

Музыка. О. Мессиа́н. П. Буле́з. Ч. Айвз. Ф. Гласс. Opening. Л. Бернстайн. «Вестсайдская история». Э. Л. Уэббер. «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак оперы».

Современное кино. М. Форман. «Амадей». Франсуа Озон. «Бассейн». К. Тарантино. «Криминальное чтиво».

Часть 2. История русского искусства

Темы 1 – 7

Прикладное искусство скифов. *Архитектура.* Церковь Богородицы (Десятинная) в Киеве (989 – 996), собор Святой Софии в Киеве (1037). Успенский собор во Владимире (1158 – 1160), церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1194 – 1197), Княжеский замок в Боголюбове (1158 – 1165). Собор Святой Софии в Великом Новгороде (1045 – 1050), Никольский собор на Ярославском дворе (1113), Княжеский Георгиевский собор (1119 – 1130) Юрьева монастыря. Троицкий собор в Пскове (1367). Успенский собор в Москве (1326 – 1327), церковь Спаса на Бору (1330), Московский Кремль, Троицкий собор (1422 – 1423) Троице-Сергиевой лавры, Успенский собор (1559 – 1585) Троице-Сергиевой лавры, собор Рождественского монастыря (1501 – 1505), церковь Вознесения в Царском селе Коломенском (1532).

Живопись. Мозаики собора Святой Софии в Киеве. Икона «Богоматерь Владимирская». Новгородская иконопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Д. Черного, Дионисия.

Музыка. Стихиры Ивана Грозного. Федор Крестьянин. Песнопения. Царь Федор. «Достойно есть».

Темы 8 – 10

Архитектура. Ростовский кремль (1670 – 1691), церковь Воскресения (1670) и церковь Иоанна Богослова (1683) в Ростове Великом: их фрески. Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле (XVII), церковь Рождества Христова (1644), храм Иоанна Златоуста в Коровниках (1654). Ипатьевский и Богоявленский монастыри (строительство начато в XVI в.) в Костроме, Троицкая церковь (1650). Иконописная школа Ипатьевского монастыря в Костроме. Скульптурная пластика русских церквей.

Музыка. Распев XVII в. «Буря море раздымает». Кант «На взятие Дербента». *Н. Дилецкий* «Воскресенский канон».

Тема 11

Архитектура. Москва: здание Арсенала (строительство начато в 1702 г.), Лефортовский (Петровский) дворец (1697 – 1699), церковь архангела Гавриила (Меньшикова башня, 1701 – 1707); *Д. В. Ухтомский* – колокольня Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад, 1741 – 1770); Красные ворота (1753 – 1757). Петербург: *Д. Трезини* – Петропавловский собор (1712 – 1733), Петровские ворота (1717 – 1718) Петропавловской крепости; *М. Г. Земцов* – Аничков дворец на Фонтанке (начат в 1741 г.); Кунсткамера (1718 – 1734); Летний дворец (дом Петра I на берегах Невы и Фонтанки, 1710 – 1714); *Ф.-Б. Растрелли* – Большой дворец в Петергофе (1745 – 1755), Зимний дворец (1754 – 1762).

Живопись. Творчество *И. И. Никитина*, *А. Матвеева*, *И. Я. Вишнякова*. Иконостас Петропавловского собора работы *И. П. Зарудного*. Гравюра. Работы *А. Ф. Зубова*.

Скульптура. *Ф.-Б. Растрелли* – бронзовый бюст Петра I (1723), монумент Петру I (1720 – 1724).

Музыка. *Д. С. Бортнянский*. Партесные концерты № 24. Херувимская № 7. *Е. И. Фомин*. Увертюра и хор из оперы «Ямщики на подставе». *М. С. Березовский*. Концерт «Не отвержи мене во время старости». *И. Е. Хандошкин*. Вариации на тему русской песни «То теряю, что люблю».

Темы 12 – 14

Живопись. А. П. Лосенко – «Владимир и Рогнеда» (1770), «Прощание Гектора с Андромахой» (1773); И. И. Фирсов – «Юный живописец» (2-я половина 1760-х гг.); М. Шибанов – «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного договора» (1777); С. Ф. Щедрин – «Вид на гатчинский дворец с Длинного острова» (1796); Ф. Я. Алексеев – «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (1794), «Красная площадь» (1801); А. П. Антропов – «Портрет А. М. Измайловой» (1759), «Портрет Петра III» (1762); И. П. Аргунов – «Портрет генерал-адмирала князя М. М. Голицына» (1750-е гг.); Ф. С. Рокотов – «Портрет А. И. Воронцова» (ок. 1765 г.), «Портрет Н. Е. Струйской» (1772); Д. Г. Левицкий – «Портрет Д. Дидро» (1773/74), «Портрет Екатерины II – законодательницы» (1783). В. Л. Боровиковский – портреты Е. А. Нарышкиной (1799), сестер А. Г. и В. Г. Гагариных (1802).

Архитектура. Петербург: А. Ф. Кокоринов – Академия художеств (1764 – 1771); А. Ринальди – Китайский дворец (1762 – 1768), Гатчинский дворец (1766 – 1781); И. Е. Старов – Троицкий собор Александро-Невской лавры (1778 – 1790), Таврический дворец (1783 – 1789); Дж. Кваренги – Эрмитажный театр (1783 – 1787), Смольный институт (1806 – 1808); Н. А. Львов – Главный почтамт (1782 – 1789); Ч. Камерон – дворец в Павловске (1782 – 1786). Москва: В. И. Баженов – проект Кремлевского дворца (1767 – 1773), дом П. Е. Пашкова (1784 – 1786); М. Ф. Казаков – Сенат (1776 – 1787), Московский университет (1786 – 1793). Скульптура. Э.-М. Фальконе – «Памятник Петру I» на Сенатской площади в Петербурге; Ф. И. Шубин – «Бюст Павла I» (мрамор – 1800, бронза – 1798), статуя «Екатерина II – законодательница» (мрамор – 1789 – 1790); М. И. Козловский – «Поликрат» (гипс, бронза – 1790), «Самсон, разрывающий пасть льва» (бронза – 1801 – 1802); И. П. Мартос – Памятник Минину и Пожарскому в Москве (начат в 1804 г.).

Темы 15 – 16

Архитектура. А. Н. Воронихин – Казанский собор (1801 – 1811); А. Д. Захаров – Адмиралтейство (1806 – 1823); К. И. Росси – ансамбль Дворцовой площади (1819 – 1829), ансамбль Михайловского дворца

(1819 – 1825), ансамбль Александрийского театра (1828 – 1839), здания Сената и Синода в Петербурге (1829 – 1834).

Живопись. *О. А. Кипренский* – портреты Е. П. Ростопчиной (1809), В. А. Жуковского (1816), А. С. Пушкина (1827); *В. А. Тропинин* – «Портрет А. С. Пушкина» (1827), «Кружевница» (1823), «Жатва» (1810-е гг.); *К. П. Брюллов* – «Всадница» (1832), «Последний день Помпеи» (1830 – 1833), «Итальянский полдень» (1827), «Бахчисарайский фонтан» (1838 – 1849); *С. Ф. Щедрин* – «На веранде» (1829), «Веранда, обвитая виноградом» (1828); *М. Н. Воробьев* – «Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста» (1818), «Осенняя ночь в Петербурге» (1835); *М. И. Лебедев* – «Вид в окрестностях Ладожского озера» («Лесной пейзаж с рекою», 1833); *А. Г. Венецианов* – портрет М. А. Фонвизина (1812), «На пашне. Весна» (1-я половина 1820-х гг.), «На жатве. Лето» (середина 1820-х гг.); *П. А. Федотов* – «Свежий кавалер» (1846), «Сватовство майора» (1848), «Анкор, еще анкор!» (1851 – 1852); *А. А. Иванов* – «Аполлон, Гиацинт и Кипарис» (1831 – 1834), «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837 – 1857).

Музыка. *А. Н. Верстовский.* Ария Неизвестного и три песни Торопа из оперы «Аскольдова Могила». *А. Е. Варламов.* Романсы: «Горные вершины», «Зачем сидишь до полуночи», «Мне жаль тебя», «Красный сарафан», «О, не целуй меня», «На заре ты ее не буди», «Мери». *А. А. Алябьев.* Романсы: «Нищая», «Певец», «Что поешь, красавица», «Голова ль моя», «Кольцо души-девицы», «Я вижу образ твой», «Я пережил свои желанья». *А. Л. Гурилев.* Романсы: «Разлука», «Грусть девушки», «Колокольчик», «Улетела пташечка», «Матушка-голубушка», «Песня ямщика». *М. И. Глинка.* Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота». Романсы: «Не пой, красавица», «Венецианская ночь», «Победитель», «Рыцарский романс», «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной зефир», «Уснули голубы», «Песнь Маргариты». «Херувимская песнь». *А. С. Даргомыжский.* Опера «Русалка». Романсы: «Старый капрал», «Червяк», «Титулярный советник».

Тема 17

Архитектура. Работы *В. А. Гартмана* и *И. П. Ронета*.

Живопись. *В. Г. Перов* – «Чаепитие в Мытищах» (1862), «Тройка» (1866), «Последний кабак у заставы» (1868), портреты *А. Н. Ост-*

ровского (1871), Ф. М. Достоевского (1872); *И. Н. Крамской* – «Христос в пустыне» (1872), «Автопортрет» (1867), «Портрет И. И. Шишкина» (1873); *Н. Н. Ге* – «Тайная вечеря» (1863), «Голгофа» (1892), портреты А. И. Герцена (1867), Л. Н. Толстого (1884); *И. Е. Репин* – «Бурлаки на Волге» (1870 – 1873), «Не ждали» (1884), «Запорожцы» (1878 – 1891), портреты М. П. Мусоргского, хирурга Н. И. Пирогова (оба – 1881); *В. В. Верещагин* – «Апофеоз войны» (1871); *В. И. Суриков* – «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887); *В. М. Васнецов* – «Богатыри» (1898); *А. К. Саврасов* – «Грачи прилетели» (1871); *Ф. А. Васильев* – «Перед дождем» (1870), «Мокрый луг» (1873), *И. И. Шишкин* – «Рожь» (1878), «Сосны, освещенные солнцем» (1886); *А. И. Куинджи* – «Березовая роща» (1879), «Ночь над Днепром» (1880); *В. Д. Поленов* – «Московский дворик» (1878); *И. И. Левитан* – «Березовая роща» (1889), «У омута» (1892), «Владимирка» (1892), «Золотая осень» (1895).

Скульптура. М. А. Чижев – «Крестьянин в беде» (1872); *М. М. Антокольский* – статуя «Иван Грозный» (гипс, 1870), «Смерть Сократа» (мрамор, 1876), «Спиноза» (мрамор, 1882).

Музыка. А. Г. Рубинштейн. Опера «Демон». М. А. Балакирев. Увертюра на три русские песни. Восточная фантазия «Исламей». Романсы: «Песня золотой рыбки», «Грузинская песня», «Песня Селима», «Песня разбойника», «Слышу ли голос твой», «Введи меня, о ночь, тайком», «Сосна», «Ты пленительной неги полна». А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Симфония № 2, h-moll. Романсы: «У людей-то в дому», «Спящая княжна», «Спесь», «Песня темного леса», «Морская царевна», «Море», «Из слез моих», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны дальней». М. П. Мусоргский. Оперы: «Борис Годунов», «Хованщина». Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой горе». Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Вокальный цикл «Песни и пляски смерти». Н. А. Римский-Корсаков. Оперы: «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко». Симфоническая сюита «Шехеразада». Романсы: «На холмах Грузии», «Пленившись розой, соловей», «Октава», «Дробится и плещет, и брызжет волна», «Не ветер, вея с высоты», «Редеет облаков летучая гряда». П. И. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин»; «Пиковая дама»; Балеты: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Романсы: «Забыть так скоро», «Благословляю вас, леса», «Средь шумного бала», «День ли царит», «Сно-

ва, как прежде, один», «Мы сидели с тобой», «Ночь» (на сл. Полонского и Ратгауза). Симфонии № 1, 6. Увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини». *А. К. Глазунов*. Балет «Раймонда». *А. К. Лядов*. Симфонические произведения: «Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен». *С. И. Танеев*. Симфония с-*mol*. Романсы: «В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное», «Когда, кружась, осенние листья», «Сталактиты», «Менуэт».

Тема 18

Архитектура. *Ф. О. Шехтель* – особняк Рябушинского (1900 – 1902), здание Северного (Ярославского) вокзала (1903 – 1904). Петербургские работы *Ф. И. Лидваля* и *А. И. Гогена*.

Живопись. *А. П. Рябушкин* – «Московская улица XVII в.» (1896), «Чаепитие» (1903); *С. В. Иванов* – «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия» (1901), «Царь» (1902); *К. А. Коровин* – «За чайным столом» (1888), «Зимой» (1894); *М. В. Нестеров* – «Святая Русь» (1901 – 1905), «Душа народа» («На Руси», 1907 – 1916); *М. А. Врубель* – «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1891), «Царевна-лебедь» (1900); *В. А. Серов* – «Девочка с персиками» (1887), «Петр I» (1907); *В. Э. Борисов-Мусатов* – «Водоем» (1902); *К. С. Петров-Водкин* – «Сон» (1910), «Купание красного коня» (1912); *П. В. Кузнецов*. «В степи». «Мир искусства»: работы *А. Н. Бенуа*, *Л. С. Бакста*, *К. А. Сомова*, *Н. К. Рериха*, *И. Я. Билибина*, *Б. М. Кустодиева*. «Голубая роза»: работы *Н. П. Крымова*, *С. Ю. Судейкина*, *Н. Н. Сапунова*, *П. С. Уткина*. «Бубновый валет»: работы *П. П. Кончаловского*, *И. И. Машкова*, *М. Ф. Ларионова*. Творчество *В. Е. Татлина*, *К. С. Малевича*, *В. В. Кандинского*. Пейзаж в творчестве *С. Ю. Жуковского*, *К. Ф. Юона*, *С. А. Виноградова*.

Скульптура. *П. Трубецкой* – портреты *И. И. Левитана*, *Л. Н. Толстого*, *Ф. И. Шаляпина*; *А. С. Голубкина* – «Железный» (1897), «Идущий» (1903); *С. Т. Коненков* – «Заснувший мальчик» (1910), «Юноша» (1911).

Музыка. *Н. К. Метнер*. Романсы на стихи *А. С. Пушкина*: «Зимний вечер», «Цветок», «Я пережил свои желанья», «Роза», «Мечтателю». *А. Н. Скрябин*. Симфонические произведения: «Поэма экстаза»,

«Божественная поэма». Фортепианные прелюдии ор. 11, 22. *С. В. Рахманинов*. Рапсодия на тему Паганини. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Романсы: «Проходит все», «Сон», «Мелодия», «Дитя, как цветы ты прекрасна», «В молчаньи ночи тайной», «Здесь хорошо», «Крысолов», Вокализ. Фортепианные произведения: «Музыкальные моменты», «Этюды-картины», прелюдии. *И. Ф. Стравинский*. Балеты: «Петрушка», «Весна священная», «Поцелуй феи».

Литература. *А. Ахматова*. «Реквием». *Н. Гумилев*. «Жиранф». *Б. Пастернак*. «Доктор Живаго».

Тема 19

К. Мельников. Клуб им. Русакова в Москве. *С. Герасимов*. «Клятва партизан». *Б. Иофан, В. Мухина*. Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже. *Ю. Пименов*. «Новая Москва». *А. Лактионов*. «Письмо с фронта». *Ф. Решетников*. «Опять двойка». *А. Родченко*. Обложка журнала «ЛЕФ». *С. С. Прокофьев*. Симфонии № 1, 7. Кантата «Александр Невский». Балеты: «Золушка», «Ромео и Джульетта». *С. Эйзенштейн*. «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Александр Невский». *Д. Д. Шостакович*. Симфонии № 1, 7. Опера «Катерина Измайлова». *В. Кандинский*. «Цветные иероглифы».

Тема 20

Г. В. Свиридов. «Пушкинский венок», «Патетическая оратория», «Поэма памяти С. Есенина», «Отчавившая Русь». *М. Калатозов*. «Летят журавли». *Г. Чухрай*. «Баллада о солдате». *Г. Данелия*. «Я шагаю по Москве». *М. Хуциев*. «Июльский дождь».

Балеты: *Р. К. Щедрин*. «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Кармен-сюита». *А. Г. Шнитке*. Хоровой концерт на слова Г. Нарекаци. Симфонии № 1, 3. Сюита в старинном стиле. *И. Эренбург*. «Оттепель». *А. Солженицын*. «Один день Ивана Денисовича». *В. Шукшин*.

Рассказы. *Ю. Бондарев*. «Горячий снег». *В. Распутин*. «Прощание с Матерой». *Ю. Чулюкин*. «Неподдающиеся». *Л. Гайдай*. «Операция «Б» и другие приключения Шурика». *Э. Рязанов*. «Карнавальная ночь». *Н. Михалков*. «Раба любви». *А. Михалков-Кончаловский*. «Романс о влюбленных». *А. Тарковский*. «Зеркало», «Солярис». *А. Балабанов*. «Брат», «Брат-2», «Груз 200».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная литература

1. *Баумгартен, Ф.* Эллинская культура / Ф. Баумгартен. – М. : АСТ, 2000. – 516 с.

2. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2004. – 624 с. – ISBN 978-5-7805-1220-2.

3. *Ильина, Т. В.* История искусств: Западноевропейское искусство / Т. В. Ильина. – 3-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2000. – 318 с. – ISBN 5-06-003416-X.

4. *Она же.* История искусств: Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – 3-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2000. – 407 с. – ISBN 5-06-003705-3.

5. История западноевропейской литературы / под ред. В. М. Жирмунского. – 5-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 1999. – 415 с. – ISBN 5-06-003545-X.

6. История зарубежного театра : в 3 ч. / под ред. Г. Н. Бояджиева. – М. : Просвещение, 1981. Ч. 3. – 254 с.

7. История зарубежной музыки : в 6 вып. / под ред. В. В. Смирнова. – Л. : Композитор, 1969 – 1999.

8. *Поръяз, А.* Мировая культура : Средневековье / А. Поръяз. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 479 с. – ISBN 5-224-01327-5.

9. *Рапацкая, Л. А.* История русской музыки от Древней Руси до Серебряного века / Л. А. Рапацкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Лань, 2015. – 478 с. – ISBN 978-5-8114-1781-0.

10. *Степанян, Н. С.* Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н. С. Степанян. – М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. – ISBN 5-04-002305-7.

11. Энциклопедия искусства Древнего мира / авт.-сост. О. Б. Краснова. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 352 с. – ISBN 5-94849-062-9.

12. *Янсон, Ж. В.* Основы истории искусств / Ж. В. Янсон. – СПб. : Азбука-классика, 2002. – 544 с. – ISBN 5-352-00118-0.

Дополнительная литература

1. *Балаш, Б.* Кино: Становление и сущность нового искусства / Б. Балаш. – М. : Прогресс, 1968. – 143 с.
2. *Вагнер, Г.* Искусство мыслить в камне / Г. Вагнер. – М. : Наука, 1990. – 256 с. – ISBN 5-02-009512-5.
3. *Власов, В. Г.* Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства / В. Г. Власов. – СПб. : ЛИТА, 2000. – 863 с. – ISBN 5-93363-002-0.
4. *Он же.* Иллюстрированный художественный словарь / В. Г. Власов. – СПб. : Икар, 1993. – 810 с. – ISBN 5-85902-067-2.
5. *Он же.* Стили в искусстве : словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура / В. Г. Власов. – СПб. : Кольна, 1995. – 956 с. ISBN 5-88737-002-5
6. *Герчук, Ю. Я.* История графики и искусства книги / Ю. Я. Герчук. – М. : Аспект пресс, 2000. – 580 с. – ISBN 5-7567-0243-1.
7. *Данилова, И. Е.* Искусство средних веков и Возрождения / И. Данилова. – М. : Сов. художник, 1984. – 490 с.
8. *Должанский, А. Н.* Краткий музыкальный словарь / А. Н. Должанский. – 5. изд., стер. – СПб. : Лань, 2000. – 447 с. – ISBN 5-8114-0231-7.
9. Русское градостроительное искусство. Древнерусское градостроительство X – XV веков / Н. Ф. Гуляницкий [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. – М. : Стройиздат, 1993. – ISBN 5-274-01502-6.
10. *Дунаев, М.* Своеобразие русской иконописи / М. Дунаев. – М. : Филология, 1995. – 378 с. ISBN 5-7552-0100-5.
11. *Иконников, А. В.* Тысяча лет русской архитектуры: Развитие традиции / А. В. Иконников. – М. : Искусство, 1990. – 384. – ISBN 5-210-00310-8.
12. *Красовская, В.* Западноевропейский балетный театр. Очерки истории / В. Красовская. – Л. : Искусство, 1976. – 473 с.
13. *Она же.* История русского балета / В. Красовская. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2010. – 286. – ISBN 978-5-8114-0790-3.

14. *Ливанова, Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1982. – 438 с.

15. *Наливайко, Д. С.* Искусство: Направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. – Киев : Мистецтво, 1985. – 410 с.

16. *Пави, П.* Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 285 с. – ISBN 5-01-002106-4.

17. *Петров-Стромский, В. Ф.* Тысяча лет русского искусства: история, эстетика, культурология / В. Ф. Петров-Стромский. – М. : Терра, 1999. – 790 с. – ISBN 5-273-00030-0.

18. *Полевой, В.* Искусство XX века / В. Полевой. – М. : Сов. художник, 1991. – 567 с. – ISBN 5-269-00013-X.

19. *Он же.* Искусство Греции: Древний мир / В. Полевой. – М. : Искусство, 1970. – 332 с.

20. *Шестаков, В. П.* От этоса к аффекту: История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века / В. П. Шестаков. – М. : Музыка, 1975. – 426 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»	4
ВВЕДЕНИЕ	4
Часть 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА	6
Часть 2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА	37
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.....	59
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ.....	63
СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ...	68
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	84

Учебное издание

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Учебная программа

Автор-составитель
УЛЬЯНОВА Лариса Николаевна

Редактор А. П. Володина
Технический редактор Ш. В. Абдуллаев
Корректор Н. В. Пустовойтова
Компьютерная верстка Л. В. Макаровой
Выпускающий редактор А. А. Амирсейидова

Подписано в печать 25.10.21.
Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 5,12. Тираж 50 экз.

Заказ

Издательство

Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.