Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет гуманитарных наук

Школа культурологии

Рабочая программа дисциплины

Теория и история искусства

для образовательной программы «Культурология»

направления подготовки 51.03.01 Культурология

уровень бакалавр

Разработчик программы

Левченко Я.С., PhD, профессор Школы культурологии факультета гуманитарных

наук, janlevchenko@hse.ru

Одобрена на заседании Школы культурологии «8» сентября 2015 г.

Руководитель Школы культурологии В.А. Куренной [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «Философия»

«___»____________ 2015 г., № протокола_________________

Утверждена «___»____________ 2015 г.

Академический руководитель образовательной программы «Культурология»

О.О. Рогинская [подпись]

Москва, 2015

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

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История западной культуры: культура Современности».

Программа разработана в соответствии с:

* ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», уровень подготовки: бакалавр;
* Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология», уровень подготовки: бакалавр;
* Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культурология», подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г.

Цели освоения дисциплины

* ознакомление студентов с основными понятиями, периодами и направлениями в теории и истории искусства преимущественно в его западноевропейской версии от античности до современности
* раскрытие специфики теории и истории искусства как гуманитарной науки;
* рассмотрение актуальных теоретических проблем искусствознания;
* ознакомление с различными типами интерпретаций произведений искусства;
* углубление профессиональной подготовки студентов через их приобщение к различным исследовательским стратегиям.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

* Знать: основные этапы и периоды в истории искусства, ведущие теоретические концепции классического и современных наук о культуре.
* Уметь: излагать учебный материал в области теории и истории искусства, анализировать художественные факты, явления и процессы, использовать возможность приложения усвоенной информации.
* Владеть: начальным аппаратом анализа произведения искусства, навыками применения современного теоретического знания в сфере интеллектуальной работы.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения.	ОК-1	Различает тезисы и аргументы, критически оценивает аргументы, применяет компаративистские методы анализа материала, оценивает релевантность применения метода к данному материалу.	Чтение оригинальных и комментаторских текстов, научные споры, диспуты.
Использует основные гуманитарные методытеоретического и экспериментального исследования.	ОК-10	Применяет методы к новому материалу.	Семинары.
Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами письменной речи.	ИК-1	Выбирает адекватный язык описания для имеющихся научных проблем.	Научные споры, написание письменных работ.
Понимает основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре, умеет проанализировать культурные явления в широком социальном и историческом контексте.	ПК-1	Воспроизводит основные тенденции современной культуры, представляет связи этих тенденций с исторической традицией.	Лекции, семинары.
Владеет фундаментально-теоретическими основами культурологии, категориями и концепциями основных научных дисциплин и современных междисциплинарных подходов, изучающих культурные формы, процессы и практики.	ПК-3	Воспроизводит основные современные научные парадигмы в изучении культуры.	Лекции.
Способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе наиностранном языке)	ПК-14	Воспроизводит основное содержание текста, грамотно переводит с иностранного языка.	Рефераты, доклады.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для специализации «Культурология» настоящая дисциплина является базовой.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих специальностях:

* 50.03.04. Теория и история искусств
* 50.03.01. Искусства и гуманитарные науки

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

* обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения (ОК-1);
* умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2);
* готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
* способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
* владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами письменной речи (ИК-1);
* умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2);
* владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3);
* умение использовать современные информационные технологии визуальной презентации для решения коммуникативных задач (ИК-3)

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

История западной культуры;

Философия и теория современного искусства;

Современная массовая культура.

Курс включает 304 часа общей нагрузки (60 часов лекций + 92 часа семинарских занятий + 152 часа самостоятельной работы).

Тематический план учебной дисциплины

№п/п	Наименование разделов и тем	ВСЕГО(?? часов)	Аудиторные занятия(?? час.)	Самосто-ятельнаяработа(?? час.)
			В том числе	
			Лекции	Семинары	
	Раздел I. Теория искусства: основные понятия и направление развития				
1	Искусство в ряду культурных практик		4	0	10
2	Условность в искусстве		2	4	8
3	Классификация искусств		2	4	8
	Раздел II. Плоскостные искусства				
4	Начертательная графика, рисунок		4	6	8
5	Тиражная графика, эстамп		4	6	8
6	Икона и картина. Рождение нового зрения		4	6	12
7	Портрет		4	6	8
8	Пейзаж		4	6	8
9	Натюрморт		4	6	8
10	Жанр		4	6	8
	Раздел III. Объемные искусства				
11	Архитектура и среда		4	6	12
12	Проблема города и античный мир		4	6	8
13	На восток и запад от Рима		4	6	8
14	Готика		4	6	8
15	Ренессанс и маньеризм		4	6	8
16	Специфика скульптуры		4	6	12
17	ПРИЛОЖЕНИЕ. Введение в проблематику современного искусства		4	6	12

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год	Параметры **
1	2	3	4
Текущий(неделя)	Контрольная работа	7 неделя				Письменная работа 60 минут / чел.
Эссе	4 неделя				4-5 тыс. слов
Домашнее задание	все				
Промежу­точный	Зачет					
Зачет	7 неделя				Кумулятивная оценка + собеседование = 30 мин. / чел.
Итоговый	Экзамен					Устные тесты (2 списка) + собеседование = 10 мин. / чел.

Критерии оценки знаний, навыков

Эссе и зачетная работа оценивается по следующим критериям:

* *Структурность.* Вводные замечания (постановка проблемы), основная часть (характеристика истории вопроса, утверждения, иллюстрирующие кейсы (могут быть не отделены от утверждений, композиция свободная)), заключение (выводы).
* *Логичность*. Мысль должна быть понятной, последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном значении, степень ясности положений должна тяготеть к избыточности;
* *Наличие аргументов.* Законченность и основательность высказываемых в работе положений. Наличие научного аппарата; минимальное требование – ссылок на ключевые работы в тексте (для демонстрации вовлеченности в контекст).
* *Критическая позиция.* Результат: текст, содержащий̆ собственное суждение, с собственной̆ позиции, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми же вопросами, над которыми размышляет автор, но с учетом мыслей автора или же постановка под сомнение утверждений автора);
* *Комментарии к цитатам.* Без комментариев цитата остается только в исключительных случаях, когда того требует прагматика, жанр, стиль фрагмента.
* *Проблематизация.* Умение ставить вопрос к материалу.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Образовательные технологии

Требования к студентам

От студентов требуется активное участие и коллективная работа в подготовке презентаций. Итоговая оценка складывается из пяти компонентов:

1. Активное участие на семинарах;
2. 1 раз за курс – эссе, то есть критическое суждение в связи с прочитанным материалом; публикуется в LMS за сутки до семинара; объем 400-500 слов абзаца;
3. Участие в коллективном устном выступлении. 1 раз за курс для каждого студента.

Запись на доклад и эссе

На первом занятии выбираются темы / тексты для презентации на семинарах. Тогда же определяются оппоненты/диспутанты. Темы для каждого студента должны быть разными. Студенты, участвующие в подготовке коллективной презентации, пожалуйста, обменяйтесь контактами между собою сразу после записи. Реплики по книгам-собраниям кейсов не предполагают оппонентов/диспутантов.

Шаблон программы для записи

№	**Название темы**	**Фамилии**
1. 5.11.
Введение.	---
1. 12.11
В. Татаркевич.	Доклады / Сообщения:Оппоненты / Диспутанты:
1. 17.11.
Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии	Реплики по мотивам, описанным в книге

Студенты выбирают дни для своих выступлений, программа перепечатывается в виде расписания и высылается на адрес группы и/или вывешивается в LMS.

Активность на семинарах

Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное высказывание своих идей, но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утверждения или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная работа на семинаре предполагает, что **вы прочитали подготовленные тексты, даже если вы не делаете презентацию и не пишите отзыв**.

Предварительный план организации семинара

5 минут: приветствие, организационные вопросы, введение в проблематику семинара, выдвижение добровольцев для обратной связи на презентации.

25 минут: коллективная презентация.

5 минут: вопросы аудитории к авторам презентации, вопросы докладчиков друг к другу.

20 минут: обсуждение вопросов, подготовленных авторами презентации.

5 минут: обратная связь на презентацию со стороны студентов, комментарии преподавателя.

Способы организации дискуссии на семинаре

В начале курса я прошу студентов обязательно:

* Задавать вопросы даже в том случае, если им кажется, что вопросы не имеют смысла, что они слишком просты, или что их уже обсуждали.
* Оспаривать мнения друг друга и мнения преподавателя («Моя цель – научить вас задавать такие вопросы, на которые я не смогу сразу ответить»).
* В том случае, если курс представляет собой последовательное развертывание одной сквозной темы, в начале каждого семинара я прошу студентов рассказать в двух словах о том, что было на предыдущих семинарах, суммировать содержание прошедших занятий.
* В курсе по философии я провожу время от времени разминку в виде опроса некоторых студентов из списка о значении ключевых философских терминов, которые мы обсуждали на предыдущих занятиях.

Контроль подготовки к семинарам

Для контроля вашей готовности периодически я буду устраивать опросы по содержанию заданных текстов. Если вы не можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании текстов, из вашего рейтинга работы на семинаре вычитается один балл.

Контроль студентов за рейтингом

Время от времени я буду высылать вам отсканированную копию рейтинга, чтобы вы могли следить за своей успеваемостью.

Коллективный доклад

Коллективный доклад представляет собой устное выступление группы студентов (2-3 человека), которое может длиться от 30 до 40 минут. Использование компьютера и проектора не обязательно, так как все основные пункты выступления вы можете расположить в раздаточном материале, о котором ниже.

Во время презентации ваши цели таковы:

Представить ключевые идеи и аргументы из **всего** материала, данного вам для подготовки. На это должно уйти 5-7 минут на человека.

Сделать так, чтобы ваша презентация запомнилась и была полезной для ваших слушателей. Для этого необходимо подготовить **раздаточный материал** на 1-2 страницы (для экономии порошка и бумаги можно печатать две страницы на одной в горизонтальной ориентации страницы). Раздаточный материал должен включать:

* Название курса и темы презентации;
* Дату занятия;
* Имена студентов, подготовивших презентацию;
* Конспективное изложение главных идей презентации;
* Ключевые термины (без определений);
* 4-5 основательных и провоцирующих рассуждение вопросов, адресованных остальным участникам семинара;
* Названия текстов, на основе которых была сделана презентация. Здесь перечисляются тексты, включенные в программу, а также, в случае использования, дополнительные источники. Использование дополнительных источников приветствуется, однако не является обязательным.

Устное выступление должно быть структурировано и включать в себя введение (с историческим экскурсом в проблему, если это, на ваш взгляд, требуется), основную часть и выводы. Распределите выступление между собой поровну. Допустима и групповая работа над какой-то из частей презентации.

Предварительная встреча докладчиков между собой для подготовки презентации, раздаточного материала и обсуждения стиля презентации крайне желательна. Все участники выступления должны быть знакомы **со всеми материалами**, обязательными для прочтения к данному семинару.

Вам также необходимо **за двое суток** до презентации отправить мне по e-mail черновик вашего раздаточного материала с вопросами для коррекций и замечаний. Личная встреча в университете во время приемных часов в течение недели, предшествующей презентации, крайне желательна.

За сутки до презентации вы должны будете разместить в LMS ваши вопросы в виде комментариев к соответствующей теме:

1. 2.

Перед этим вопросы должны быть одобрены мною.

Запомните, что вы делаете презентацию не для меня, а для своих однокурсниц и одногруппников. Для того чтобы презентация прошла успешно, можно посоветовать подготовить карточки с тезисами выступления. Вы не должны читать подготовленный текст, но выражать то, что сложилось у вас в голове к моменту презентации. Поддерживайте визуальный контакт с вашей аудиторией, говорите медленно. Готовьтесь заранее, порепетируйте выступление в группе, чтобы понять, сколько времени у вас уходит на презентацию.

Цель презентации – дать другим студентам введение в проблему и привлечь их внимание к ключевым темам, идеям, контекстам. Вы должны также подчеркнуть различные варианты интерпретаций, простимулировать ваших слушателей на дальнейшую критическую рефлексию и обсуждение.

Я жду от докладчиков:

* Вовлеченности в презентацию;
* Тщательной подготовки и демонстрация того, что вы подошли к заданию ответственно и креативно и хорошо усвоили материал;
* Суммирования прочитанного и своей собственной аргументированной критики источников. Акцент при этом стоит на критике и развернутом личном мнении по поводу прочитанного;
* Хорошей организации работы и времени;
* Дидактики и хорошей организации коллективного обсуждения;

Если вы не можете прийти на свою презентацию, пожалуйста, пришлите мне e-mail заранее и оповестите своих партнеров по презентации. Если Вы не предоставите уважительной причины своего отсутствия, **Вы получите «0» баллов за данное задание без возможности последующей отработки**.

После презентации следует обсуждение представленных вами материалов, ответы на подготовленные вами вопросы теми, кто в первой части семинара выступал в роли слушателей. От аудитории я ожидаю:

* Активной вовлеченности в дискуссии;
* Критического анализа и при необходимости оспаривания мнений, высказанных как авторами материалов, так и другими участниками дискуссии, в том числе преподавателем.

Докладчики также участвуют в дискуссии.

Обратная связь

В начале курса все студенты пишут небольшое эссе, в котором они оценивают свое текущее знание предмета, пишут о своих ожиданиях от курса, описывают что, на их взгляд, является для них наиболее мотивирующим и наиболее трудным в учебе. Эссе не влияют на оценку и являются предметом синхронного обсуждения на вводном семинаре.

В конце курса все студенты прилагают к своему итоговому эссе приложение, где описывают, чему они научились в ходе курса, что им оказалось полезным, что они хотели бы изменить.

Плагиат

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При существенном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См.подробнее <http://www.hse.ru/docs/31415282.html>.

Тексты на английском языке

К сожалению, не все необходимые для курса исследовательские работы доступны по-русски. Этим объясняется наличие в курсе текстов на английском языке. Если студенты не владеют этим языком в степени, необходимой для понимания научных текстов, им предлагается записаться на презентации, которые не содержат таковых. Если же они записались в группу для презентации, для которой необходимо чтение текстов на английском, можно посоветовать готовиться к презентации коллективно, пользуясь помощью товарищей.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

На зачете студентам предлагается:

* Дать определение трем терминам из списка, который студенты составляют сами в ходе подготовки к семинарам;
* Прокомментировать 1 фрагмент текста, картинку или видеоклип, который каждый студент получает во время зачете.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Отекущая = 0,125∗Ореферат + 0,125∗Оэссе + 0,125∗Одом.задание1 + 0,125∗Одом.задание2 + 0,125∗Одом.задание3 + 0,125∗Оконтр.работа1 + 0,125∗Оконтр.работа 2 + 0,125∗Оконтр.работа3

Онакопленная = 3/7∗Оаудиторная + 4/7∗Отекущая

Оитоговая = 0,7∗Онакопленная + 0,3∗Оэкзамен

Таким образом, доля всех оценок в расчете итоговой оценки выглядит так:

Оитоговая = 0,3∗Оаудиторная + 0,05∗Ореферат + 0,05∗Оэссе + 0,05∗Одом.задание1 + 0,05∗Одом.задание2 + 0,05∗Одом.задание3 + 0,05∗Оконтр.работа1 + 0,05∗Оконтр.работа 2 + 0,05∗Оконтр.работа3 + 0,3∗Оэкзамен

Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы	Самостоя­тельная работа
Лекции	Семинары	Практические занятия
1	**Что такое искусство.** История понятия искусства. Основные подходы к определению понятия искусства	**20**	**4**	**4**		**12**
2	**Классификация искусств.** Виды искусства	**16**	**4**	**2**		**10**
3	**Искусство как социальная коммуникация**	**4**	**4**			
4	**Основы архитектуры.** Архитектура как вид искусства. Формообразование в архитектуре.	**18**	**4**	**4**		**10**
5	**Античная классика как культурная проблема.** Типы организации пространства в архитектуре.	**16**	**4**	**2**		**10**
6	**Романика и готика как фундамент европейской архитектуры.** Архитектура в контексте культуры.	**16**	**4**	**2**		**10**
7	**Скульптура и пластическое воображение.** Скульптура как вид искусства. Эволюция скульптурного портрета. Интерпретация скульптурного изображения	**24**	**4**	**6**		**14**
8	**История рисунка – древнейшей изобразительной практики.** Графика как вид искусства. Интерпретация графического изображения.	**22**	**4**	**4**		**14**
9	**Тиражная графика – эстамп.** Печатная графика. Трансформация графического в романтизме.	**20**	**4**	**4**		**12**
10	**Икона и картина. Живописная революция Ренессанса.** Живопись как вид искусства. Перспективная живопись.	**22**	**4**	**4**		**14**
11	**Портрет – изображение человека.**	**4**	**4**			
12	Иконография «Тайной вечери». Иконография благовещения.	**14**		**4**		**10**
13	**Натюрморт – изображение вещи.**	**4**	**4**			
14	Иконография Рождества. Иконография ада.	**14**		**4**		**10**
15	**Пейзаж – изображение природы.** Романтический пейзаж и его интерпретация.	**16**	**4**	**2**		**10**
16	**Жанр – изображение сюжета.** Интерпретация живописного изображения.	**16**	**4**	**2**		**10**
17	Модификация архитектонических форм в пространственных искусствах	**12**		**2**		**10**
18	Музыка как вид искусства	**12**		**2**		**10**

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Что такое искусство.

Лекция 1-1.

Что такое искусство? Искусство и культурные практики. Искусство, ремесло и техника. Теории происхождения искусства (игровая, трудовая, миметическая и др.) Взгляды антропологов и социологов на происхождение искусства. Задачи искусства в истории культуры. Что такое «эстетическое восприятие»? Мимесис и пойесис (Аристотель). Есть ли прогресс в искусстве? Оппозиция эстетического и практического.

Литература:

Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998. Гл.1: «Загадочные истоки. Первобытное и «примитивное» искусство. Древняя Америка». С. 39-54.

Коллингвуд Дж. Искусство и не-искусство // Коллингвуд Дж. Принципы искусства. М.: Языки славянской культуры, 1999. С. 27-148. <http://krotov.info/libr_min/11_k/kol/lingvud_11.htm>

Мукаржовский Я. Сущность изобразительных искусств // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 427-446.

Семенов В. А. Искусство палеолита // Семенов В. А. Первобытное искусство. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 24-147.

Столяр А. Д. Изобразительная деятельность палеолита как важнейший фактор становления сознания homo sapiens // Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985.

Татаркевич А. Искусство: история понятия // Татаркевич А. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. <http://www.i-u.ru/biblio/archive/tatarkevich_ist/00.aspx>

Семинар 1-2.

История понятия искусства.

Основной источник:

Татаркевич, Владислав. Искусство: история понятия // Татаркевич, Владислав. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. Гл. 1, § I – IV.

Вопросы к тексту:

1. Опишите употребление понятий «techne» и «ars» в античности, в средние века и в эпоху Возрождения.
2. Что такое «свободные искусства»? Назовите семь «свободных искусств».
3. Почему не все «изящные» искусства считались «свободными»?
4. Какие искусства называли «механическими»?
5. Почему музыку считали «свободным искусством», а архитектуру — нет?
6. Почему поэзия долгое время не входила в списки искусств?
7. Какие изменения в классификации искусств были произведены в Новое время? Какую роль здесь сыграл перевод «Поэтики» Аристотеля?
8. Как в Новое время осуществлялось отделение «изящных искусств» от «наук»?
9. Какими понятиями для обозначения деятельности скульптора пользовались в эпоху Возрождения?
10. Когда занятия архитектора, скульптора и художника были объединены в одном понятии? Кто этому поспособствовал?
11. Какие искусства называли «рассудочными», «запоминающимися», «музыкальными» («мусическими»), «образными», «поэтическими», «благородными», «изящными», «изысканными», «приятными»?
12. Когда и почему значение понятия «искусство» сузилось и стало охватывать только «изящные искусства» без ремесел и умений?
13. Изложите теорию изящных искусств Батте (Batteux).
14. Как понималось искусство в XIX веке?

Семинар 1-3.

Основные подходы к определению понятия искусства.

Основной источник:

Татаркевич, Владислав. Искусство: история понятия // Татаркевич, Владислав. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. Гл. 1, § V – IX.

Вопросы к тексту:

1. Изложите содержание споров об искусстве как создании прекрасного.
2. Изложите содержание споров об искусстве как воспроизведении действительности.
3. Опишите трудности определения искусства как производства новых форм.
4. Приведите доводы критики определения искусства как выражения (экспрессии).
5. В чем недостаток определения искусства как инструмента эстетического переживания и психологического потрясения?
6. Попробуйте поддержать логику исследователей, которые утверждают, что дефиниция искусства не нужна.
7. Изложите «альтернативную дефиницию искусства» Татаркевича. Что в ней учитывается прежде всего? Что значит «определять искусство через интенцию»?
8. Почему Татаркевич указывает всего на три основания теории искусства?
9. Сравните художников XIX и ХХ века в их отношении к пониманию искусства.
10. Почему Татаркевич противопоставляет авангард так называемому «конвенциональному искусству»?
11. Поместите «авангард» в рамки «искусства» и обоснуйте свою позицию.
12. Попробуйте убедительно доказать, что авангард выходит за рамки искусства.
13. Как перемены в формах искусства ХХ века повлияли на его дефиницию?
14. Какие концепции искусства появились в ХХ веке?

ТЕМА 2. Классификация искусств.

Лекция 2-1.

Условность в искусстве. Произведение искусства как модель. Функции произведения искусства. Классификация искусств. Иерархия видов искусства и ее историческая подвижность. Критика деления искусств на роды и виды. Происхождение и задачи теории искусства. Категория стиля.

Литература:

Барраль-и-Альтэ К. История искусства. М.: АСТ-Астрель, 2009. Главы 1: «Изучение искусства как историческая дисциплина» (С. 10-42) и 2: «Периодизация в области истории искусства» (С. 43-116).

Зедльмайр Г. Проблемы интерпретации // Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб.: Axioma, 2000. С. 134-184.

Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб, 1998. Статьи: «Условность в искусстве» (С. 374-377), «Проблемы сходства искусства и жизни в свете структурального подхода» (С. 378-386), «О природе искусства» (С. 400-404),

Мукаржовский Я. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 198-244.

Панофский Э. История искусства как гуманистическая дисциплина // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 10-40.

Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. № 24. 1988.

Семинар 2-2.

Виды искусства.

Основные источники:

(A) Леонардо да Винчи. Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором // Леонардо да Винчи. Избранные произведения / В 2 тт. Т. 2: Искусство. СПб.: Нева, Олма-Пресс, 1999. С. 9 – 40. (*Фрагменты*)

Вопросы к тексту:

1. Какие виды искусств выделяет автор?
2. Каковы критерии их выделения?
3. Как Леонардо характеризует каждое из искусств?
4. Почему главным искусством объявляется живопись?

(B) Лессинг, Готфрид Эфраим. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. (*Фрагменты*)

Вопросы к тексту:

1. Каковы предпосылки написания этого трактата?
2. С кем и по каким вопросам спорит Лессинг в своей работе?
3. На что в скульптуре «Лаокоон» Лессинг обращает особое внимание и почему?
4. В чем, по Лессингу, принципиальное отличие литературы от живописи?
5. Охарактеризуйте в целом подход Лессинга к художественному произведению.

(С) Кант, Иммануил. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. § 51 – 53 (С. 194 – 204)

Вопросы к тексту:

1. Какую классификацию искусств предлагает Кант? Каковы ее критерии?
2. Какие из искусств Кант провозглашает главными?
3. Почему в разные эпохи актуальными считаются разные виды искусства?

(D) Шопенгауэр, Артур. Мир как воля и представление. § 52 // Шопенгауэр, Артур. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1: Мир как воля и представление. M.: TEPPA—Книжный клуб; Республика, 1999. С. 222 – 232.

Вопросы к тексту:

1. Почему музыка занимает особенное место в ряду других искусств?
2. Как соотносится сущность музыки с воспроизводимым ею миром?
3. Как Шопенгауэр интерпретирует басовые, средние и высокие тона, звукоряд, интервалы, модуляцию, темперацию, диссонанс, консонанс?

ТЕМА 3. Искусство как социальная коммуникация.

Лекция 3.

Коммуникативный аспект искусства. Авангард – Мейнстрим – Андеграунд в истории искусства. Эволюция статуса художника в культуре. Зритель и потребитель искусства. Художественный рынок. Искусство в большом городе. Практики потребления искусства (музей, галерея). Коммеморация (памятники, кладбища, другие формы воплощения и взаимодействия с памятью).

Литература:

Бернаму-Юэ Ж. Цена искусства. М.: Артмедиа групп, 2008. Вступление: С. 19-36.

Бюрен Д. Функция музея // Художественный Журнал. 2009. № 73/74. <http://xz.gif.ru/numbers/73-74/museum-function/> (рекомендуется знакомство со всеми материалами номера, имеющего подзаголовок «О репрезентации»).

Гринберг К. Авангард и китч // Художественный Журнал. 2005. № 60. <http://www.photographer.ru/cult/theory/3000.htm> (рекомендуется знакомство со всеми материалами номера, имеющего подзаголовок «Авангард и китч»)

Ломако О. А. Музей как центр и граница образовательного пространства // Философия образования. Серия Symposium. Вып. 23. СПб.: Философское общество, 2002. С. 211-215. <http://krotov.info/libr_min/12_l/om/ako_1.htm>

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17-50. <http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html>

Хренов Н. А. Публика в истории культуры: Феномен публики в ракурсе психологии масс. М.: Аграф, 2007. Глава 2: «История публики в контексте общей историографии»

ТЕМА 4.

Лекция 4-1.

Архитектура как функциональное искусство. Абстрактность, материальность и другие свойства архитектуры. Анализ архитектурного образа. Воздух, вода, растительность как архитектурный контекст. Структура ландшафта и внутреннее убранство здания. Материал архитектуры. Древние постройки и космогонические мифы. Базовые архитектурные формы (пирамида, зиккурат, башня). Технологическая революция формы.

Литература

Бартенев В. А., Батажкова В. Н. Очерк истории архитектурных стилей. М.: Изобразительное искусство, 1983.

Виппер Б. Р. Архитектура // Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусств. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 215-282 (или: любое переиздание с другой пагинацией).

Иконников А. Функция и форма // Иконников А. Функция, форма и образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986. С. 12-57.

Коул Э. Элементы архитектуры // Основы архитектуры / Ред. Э. Коул. М.: Арт-Родник, 2005. С. 311-331.

Пучков А. А. Световой столп и колонна как выражение тектоники преобразования среды; Ордер как художественное выражение форм социально-пространственного поведения // Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. Киев: Феникс, 2008. С. 677-765.

Швидковский Д. О. Мегалиты: Энергия пространства и массы // Швидковский Д. О. От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М.: Архитектура-С, 2009. С. 18-25.

Семинар 4-2.

Архитектура как вид искусства.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 276 – 306.

Вопросы к тексту:

1. В чем специфика архитектуры в сравнении с другими искусствами?
2. Каким требованиям должен отвечать художественный талант архитектора?
3. Каковы элементарные свойства архитектурной конструкции?
4. Каковы особенности восприятия архитектуры?
5. Какие требования предъявляет архитектору ситуация? Какие условия влияют на архитектурное творчество?
6. В чем специфика разных строительных материалов?
7. Каковы основные элементы архитектурной конструкции?
8. Какие виды колонн существуют?

Семинар 4-3.

Формообразование в архитектуре.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 306 – 337.

Вопросы к тексту:

1. Что такое дорийский, ионийский, коринфский ордеры?
2. Опишите основные виды арок.
3. Опишите основные виды кровель.
4. Что такое масштаб в архитектуре?
5. Каково значение пропорций в архитектуре?

ТЕМА 5

Лекция 5-1.

Классика как проблема культурной теории. Регулярность и симметрия как принципы классики. Ордер и его элементы. Дворец-лабиринт в Кноссе как отражение мифа о Минотавре. Акрополь (фабрика власти). Некрополь (фабрика бессмертия). От линейного ритма в архаике к объему в эллинизме. Классическая архитектура от античности до палладианства (миф о вечности классики).

Литература

Акимова Л. И. Ансамбль афинского акрополя // Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-Классика, 2007. С. 160-178.

Глэнси Дж. Классический мир // Глэнси Дж. Архитектура: Полная энциклопедия. М.: Астрель, 2008. С. 88-121.

Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998. (Гл. 2: Искусство для вечности. Египет, Месопотамия, Крит. (С. 55-74); Гл. 3: Великое пробуждение. Греция. VII-V века до н.э. (С. 75-98); Гл. 4: Царство прекрасного. Греция и греческий мир. IV век до н.э.- I век н.э. (С. 99-116).

Коул Э. Лоз Э. Древняя Греция. Древний Рим // Основы архитектуры / Ред. Э. Колу. М.: Арт-Родник, 2005. С. 94-141.

Швидковский Д. Ордер: сотворение идеального порядка; Ордер: превращения и капризы в течение столетий; На грани христианской эры: внутренний мир архитектуры // Швидковский Д. О. От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М.: Архитектура-С, 2009. С. 25-47.

Семинар 5-2.

Типы организации пространства в архитектуре.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 337 – 363.

Вопросы к тексту:

1. Что такое ритм в архитектуре?
2. Как в архитектурном памятнике соотносятся внешнее и внутреннее? Какие варианты этого соотношения можно выделить?
3. Охарактеризуйте центрическую и продольную концепции пространства.
4. Как в архитектуре разрешается проблема площади?
5. Что такое фасад? Каковы его функции и виды?
6. Опишите основные виды архитектурного членения.
7. Как в архитектуре соотносятся горизонталь и вертикаль?
8. Каковы основные методы комбинации массы и пространства? Каким образом архитектурный объект вызывает у нас телесное чувство?
9. Охарактеризуйте проблемы света и освещения и проблему краски в архитектуры.

ТЕМА 6.

Лекция 6-1.

Византия как пример имперского стиля. Мегаломания и тоталитаризм. Пути развития европейской архитектурной традиции. Центрический храм и базилика. Крестово-купольный объем. Семантика креста. Космическая, топографическая и временная символика храма. Романский и готический стили как оппозиция художественных языков и типов сознания. Готика как альтернатива античной классике, основа европейской идентичности и модель синтеза искусств.

Литература

Глэнси Дж. Средневековая Европа; Возрождение // Глэнси Дж. Архитектура. Полная энциклопедия. М.: Астрель, 2008. С. 224-303

Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998. Гл. 5: Покорители мира. Римляне, буддисты, иудеи и христиане. I—IV века. С. 117 – 132. Гл 6. Расхождение путей. Рим и Византия. V-XIII века С. 133 – 142. Гл. 8: Искусство в плавильном котле. Западная Европа. VI-XI века С. 157 – 171. Гл. 9: Церковь воинствующая. XII век. С. 172 – 184. Гл. 10. Церковь торжествующая. XIII век. С. 185 – 206. Гл. 11. Придворные и горожане. XIV век. С. 207 – 222.

Зубов В. П. Архитектура западного Средневековья // Зубов В. П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000.

Кон-Винер Э. Начало готики; Высокая готика; Поздняя готика // Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М.: Либроком-URSS, 2009. С. 94-124.

Попова О. С. Искусство Византии // Очерки истории искусства. М.: Искусство, 1987. С. 211-303.

Лисовский В. *Г.* Высокое Возрождение // Лисовский В. Г. Архитектура эпохи Возрождения. СПб.: Азбука-Классика, 2007. С. 333-454.

Семинар 6-2.

Архитектура в контексте культуры.

Основные источники:

(А) Глазычев, Вячеслав Леонидович. Архитектурная азбука // Глазычев, Вячеслав Леонидович. Архитектура. Энциклопедия. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 56 – 135.

Вопросы к тексту:

1. Перечислите пять базисных конструкций, лежащих в основании более сложных архитектурных форм.
2. Охарактеризуйте классические типы колонн.
3. Чем обусловлено многообразие форм стены?
4. Какие архитектурные формы основаны на сочетании балки и плиты?
5. Как исторически развивались арка и свод? Что такое купол?
6. В каких исторических формах существуют комната, коридор, лестница?

(В) Лотман, Юрий Михайлович. Архитектура в контексте культуры // Лотман, Юрий Михайлович. Семиосфера. СПб.: Искусство–СПБ, 2000. С. 676 – 683.

Вопросы к тексту:

1. Как устроен архитектурный текст?
2. Какова роль случайного элемента в образовании новых архитектурных структур?
3. Опишите ренессансный идеал «монологического» города.
4. Как в архитектуре соотносятся утопия и история?
5. Сравните пространственную организацию Петербурга и Москвы.

(С) Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери. Любое издание. (*Фрагменты*)

Вопросы к тексту:

1. Какие особенности архитектурного сооружения лежат в основе рассуждений автора о соборе? Выделите эти особенности.
2. Какие конструктивные элементы и элементы декора отмечает Гюго в своем описании собора?
3. Как Гюго описывает универсальное устройство христианского храма?
4. Докажите утверждение Гюго, прибегая к его же системе аргументации: «С сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека на всех стадиях его развития – как существа физического, так и существа духовного».
5. Можно ли архитектуру назвать служанкой идеологии? Что думает по этому поводу Гюго?
6. Что изменилось в архитектуре с появлением книгопечатания? Что значит фраза «Вот это убьет то»?
7. Как Гюго описывает процесс дифференциации искусства? К какой эпохе он приурочен? Какие культурные изменения он за собой повлек?

ТЕМА 7.

Лекция 7-1.

Скульптура как элемент архитектурного декора. От рельефа к автономной фигуре (круглая скульптура). Материал скульптуры. Динамика объема, роль фона и ниши. Стоящая и сидящая фигура. Монументальная пропаганда. Классическая скульптура (От Фидия и Мирона к Верроккьо и Микеланджело). Мотив оживающей статуи в культуре (Галатея, Плачущая мадонна Каменный гость, Медный всадник). Современная скульптура как элемент городской среды. «Чистый» объем и расподобление вещей.

Литература:

Акимова Л. И. Скульптурный ансамбль Парфенона // Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-Классика, 2007. С. 178-210.

Виппер Б. Р. Скульптура // Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 77-147. (Или другое издание с другой пагинацией).

Дворжак М. Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи // Дворжак М. История искусства как история духа. СПб.: Академический проект, 2001. С. 48-173.

Назиров Р. Г. Сюжет об оживающей статуе // Фольклор народов России. Фольклор и литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов. Межвуз. сб-к. Уфа: Башкирский университет, 1991. С. 24-37. <http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-statuja.php>

Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории стилей // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 77-128.

Свидерская М. И. Классическая фаза раннего Возрождения (Италия): единство математического и архитектонического «структурализма» на основе живописи // Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. М.: Галарт, 2010. С. 64-91 (или: Искусствознание. 1999. № 1. С. 161-181.

Соколов Г. И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура его времени. М.: Искусство, 1983.

Семинар 7-2.

Скульптура как вид искусства.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 98 – 150.

Вопросы к тексту:

1. Расскажите о месте скульптуры в ряду других искусств. Почему Виппер называет скульптуру "ограниченным искусством"?
2. Имеет ли значение точка, с которой созерцается скульптура?
3. Что объединяет скульптуру и архитектуру?
4. Что является объектом пластических искусств?
5. Расскажите о значении материала и техники в скульптуре.
6. Какие этапы проходит скульптур для реализации своего замысла?
7. Расскажите о глине и фарфоре.
8. Как используется гипс в скульптуре?
9. Что представляет собой дерево в качестве скульптурного материала?
10. Как можно использовать в пластике слоновую кость?
11. Расскажите о популярных в скульптуре породах камня.
12. Расскажите о видах обработки камня.
13. В чем особенности метода Микеланджело?
14. Расскажите о способах обработки металла.
15. Каковы выразительные возможности полихромной скульптуры в отличие от монохромной? Имеет ли цвет в скульптуре особое значение?
16. Что означает постамент и база для скульптурного изображения?
17. Расскажите об эволюции изображения движения в скульптуре.

Семинар 7-3.

Эволюция скульптурного портрета.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 150 – 189.

Вопросы к тексту:

1. Проследите эволюцию сидящей статуи.
2. Расскажите о трактовках головных изображений и проблеме скульптурного портрета.
3. Каковы особенности изображения одежды и драпировки в скульптуре?
4. Расскажите об эволюции групповой скульптуры.
5. Какие существуют подходы к проблеме света в скульптуре?
6. Какие существуют различия между круглой и односторонней скульптурой? Как круглая и рельефная скульптура соотносятся с окружающей средой?
7. Какие виды рельефа вы знаете?

Семинар 7-4.

Интерпретация скульптурного изображения.

Основной источник:

Фрейд, Зигмунд. Моисей Микеланджело // Фрейд, Зигмунд. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. C. 218 – 233.

Вопросы к тексту:

1. Как сам Фрейд излагает предпосылки написания статьи «Моисей Микеланджело»?
2. Очертите тот круг интерпретаций скульптуры Моисея, которые приводятся в первой части работы Фрейда.
3. На что в скульптуре Моисея обращает особое внимание Фрейд?
4. Какую интерпретацию памятника он предлагает? Проследите этапы развития его мысли.
5. Охарактеризуйте в целом подход Фрейда к анализу художественного произведения.

Дополнительная литература:

Вёльфлин, Генрих. Основные понятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.: В. Шевчук, 2009. С. 63 – 73, 122 – 134, 172 – 174.

ТЕМА 8.

Лекция 8-1.

Рисунок – основа изобразительного искусства. Материал рисунка. Краткая история средств изображения. Развитие контурного изображения: от примитивов к миниатюрам. Отделение графики от живописи как теоретическая проблема. Умбрийская школа, нидерландский рисунок от Рогира ванн дер Вейдена до Рембрандта.

Бенеш О. Средневековое наследие и новый эмпиризм // Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М.: Искусство, 1973. С. 56-72.

Вельфлин Г. Линейность и живописность. Рисунок // Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб.: Мифрил, 1994. С. 61-72.

Виппер Б. Р. Графика // Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусств. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 12-76 (или: любое переиздание с другой пагинацией).

Сидоров А. *А.* Графический язык Рембрандта // Сидоров А. А. О мастерах зарубежного, русского и советского искусства. М.: Советский Художник, 1985. С. 62-75.

Семинар 8-2.

Графика как вид искусства.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 14 – 58.

Вопросы к тексту:

1. Что такое графика?
2. Каково отношение фона и изображения в графике?
3. Как графика связана в каллиграфией и письмом?
4. Какие виды графики существуют, в чем особенность каждого вида?
5. Назовите и охарактеризуйте основные периоды в истории рисунка.
6. Какие виды материала для рисования существуют? Какой материал характерен для определенных эпох в развитии искусства?
7. Какие бывают инструменты рисования? Какие инструменты характерны для определенных эпох в истории искусства?
8. Каковы функции линии в рисунке?
9. Какие этапы становления художника можно выделить? Какие типы рисунка в связи с этим принято выделять?
10. Какие типы гравюр существуют?
11. Что такое ксилография?

Семинар 8-3.

Интерпретация графического изображения.

Основные источники:

(А) Ювалова Е. П. Гротеск в изобразительном искусстве готики. <http://ec-dejavu.ru/g/Grotesque-2.html>

Вопросы к тексту:

1. Перечислите основные категории гротескных образов готики.
2. Как являет себя гротеск в готической архитектуре?
3. Расскажите о гротескных изображения в средневековых богослужебных книгах.
4. Возможен ли гротеск в витражных изображениях?
5. Как взаимодействует гротесковый образ с богослужебной дидактикой?
6. Что такое мизерикордия?
7. Как выглядит охранительный бестиарий готического сооружения?

(В) Ямпольский, Михаил. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem’93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований ИФ РАН. М.: Ad Marginem, 1994. С. 21 – 70.

Вопросы к тексту:

1. Что изображает гравюра Сарсифера?
2. Обрисуйте эволюцию зрелища казни в Новое время.
3. Как проявляет себя в 18 веке антиманьеристская тенденция?
4. Каким образом в гравюре происходит зрительное представление словесного образа?
5. Как гравюра Гильрея иллюстрирует технику нового ораторства?
6. Расскажите о классифицируемых Лебреном страстях в изображении.

ТЕМА 9.

Лекция 9-1.

Тиражная графика и формирование нового «печатного» сознания. Понятие эстампа и его парадигма. От ксилографии к офорту. Техника на службе искусства – прообраз модерна. От Шонгауэра и Дюрера к Рембрандту и Пиранези – диалектика детали и экспрессии.

Литература:

Дворжак М. Шонгауэр и нидерландская живопись; «Апокалипсис» Дюрера // Дворжак М. История искусства как история духа. СПб.: Академический Проект, 2001. С. 177-238.

Звонцов В., Шестков В. Офорт. Техника. История. СПб.: Аврора, 1994.

Либман М. Я. Дюрер и его эпоха: Живопись и графика Германии конца XV – первой половины XVI века. М.: Искусство, 1972.

Сидоров А. А. Пиранези как архитектурный мыслитель // Сидоров А. А. О мастерах зарубежного, русского и советского искусства. М.: Советский Художник, 1985. С.76-81.

Семинар 9-2.

Печатная графика.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 58 – 97.

Вопросы к тексту:

1. Что такое офорт?
2. Что такое литография?
3. Каковы основные средства, задачи и виды карикатуры?
4. Какова специфика плакатной графики?
5. Каковы формальные и содержательные особенности книжной иллюстрации?
6. Что такое экслибрис?
7. Какой стиль и почему называется графическим?
8. Охарактеризуйте специфическое отношение графики к пространству и времени.

Семинар 9-3.

Трансформации графического в романтизме.

Основные источники:

(А) Гёррес, Йозеф. Рецензии из «Гейдельбергских ежегодников». «Времена». Четыре графических листа по рисункам Ф.-О.Рунге // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. С. 284 – 297.

Вопросы к тексту:

1. Сопоставьте каждому из графических листов цикла Рунге «Времена» отрывок из рецензии Гёрреса.
2. Эксплицируйте лексический ряд и попробуйте соотнести его с представляемым графически.
3. Определите степень произвольности сравнений и толкований, представленных в рецензии.
4. Определите место детских и женских образов в графическом цикле Рунге, пользуясь гёрресевской рецензией.
5. Деконструируйте рецензию, составив ряды: а) цветового; б) пластического; в) звукового; д) религиозно-символического.

(В) Стеффенс, Хенрик. Ф.-О. Рунге // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. С. 481 – 490.

Вопросы к тексту:

1. Можно ли сказать, что Стеффенс в своем эссе описывает личность романтического художника? Назовите элементы мифа о романтическом художнике.
2. Определите значимость цветовой сферы для романтического художника, пользуясь эссе Стеффенса.
3. Установите соотношение религиозного и эстетического в романтическом мифе, основываясь на эссе Стеффенса.

Дополнительная литература:

(А) Рунге, Филипп Отто. Из писем // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. С. 448 – 481.

(В) Гёте, Иоганн Вольфганг. К учению о цвете (хроматика) // Гёте, Иоганн Вольфганг. Избранные сочинения по естествознанию. М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. С. 259 – 358.

ТЕМА 10. КАРТИНА.

Лекция 10-1.

Мир картины. Живопись и проблема репрезентации. Икона и фреска. Пространство изображения: структура глубины, ерспектива «прямая» и «обратная». Рождение станковой картины как формы европейской идентичности. Мегапроект живописного иллюзионизма, его кризис в XIX веке и зримый распад в XX-м.

Литература:

Вельфлин Г. Новое мировоззрение // Вельфлин Г. Классическое искусство. М.: Айрис-Пресс, 2004. С. 252-281.

Данилова И. Е. Картина как общая формула мировидения // Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…» Размышления об искусстве. Статьи. Этюды. Заметки. М.: РГГУ, 2004. С. 18-77.

Ротенберг Е.И. Станковая картина итальянского кватроченто. Типологические основы // Искусствознание. 1999. № 2. С. 182-208.

Свидерская М. И. Живопись эпохи Возрождения как этап в развитии европейской визуальной культуры // Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. М.: Галарт, 2010. С. 92-123. (Или: Искусствознание. 2000, № 1. С. 5-34).

Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. / Ред. Ю. М. Лотман, В. М. Петров. М.: Мир, 1972. С. 136-163. (Или: Искусствометрия. Методы точных наук и семиотики. М.: ЛКИ, 2007; с другой пагинацией).

Семинар № 10-2.

Живопись как вид искусства.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 190 – 223.

Вопросы к тексту:

1. В чем главная отличительная особенность живописи?
2. В чем заключается главная трудность для живописца?
3. Что такое станковая живопись? Каковы ее материалы и техника?
4. Что такое пастель?
5. В чем своеобразие акварели и гуаши?
6. Что такое фреска?
7. Что такое темпера?
8. Охарактеризуйте технику масляной живописи.
9. Чем различается техника кладки красок у старых и новых мастеров?
10. По каким качественным признакам различаются краски?
11. Докажите, что чувство краски имеет свою историю.
12. Какие существуют разновидности формата картины?
13. Каково значение рамы в картине?
14. Что называют плоскостной живописью?

Семинар № 10-3.

Перспективная живопись.

Основной источник:

Виппер, Борис Робертович. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Издательство В. Шевчук, 2010. С. 223 – 263.

Вопросы к тексту:

1. Что такое перспектива?
2. Какие типы перспектив существуют?
3. Как соотносятся в картине правая и левая стороны?
4. Можно ли говорить о категории времени применительно к живописи? Какие качества времени способна воплощать живопись как пространственное искусство?

Дополнительная литература:

Свидерская, Марина Ильинична. Живопись-умозрение и живопись-моделирование: средневековая икона и итальянская картина XV века. <http://sviderskaya.philos.msu.ru/index.php?id=499>

Тема 11. ПОРТРЕТ.

Лекция 11-1.

Проблема мимессиса. Изображение внешнего как выражение внутреннего: историчность «безусловного». От фаюмских портретов (Древний Египет) к «выступанию из профиля» в живописи Ренессанса. Алтарь (ретабло) – триптих – диптих – сингулярный портрет. О пейзажном фоне и далевой перспективе.

Литература:

Виппер Б. Р. Проблема сходства в портрете // Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 206-214.

Голованова А. Е. 50. Самые знаменитые шедевры мирового портрета. М.: Белый город, 2009.

Гращенков В. Н. Итальянская портретная живопись последней трети XV века // Искусство Запада. Сборник памяти Б. Р. Виппера. М.: Наука, 1971. С. 46-60.

Данилова И. Е. Портрет – и натюрморт: человек и вещь. <Часть 1> // Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…» Размышления об искусстве. Статьи. Этюды. Заметки. М.: РГГУ, 2004. С. 78-135.

Егорова К. С. Портрет в творчестве Рембрандта. М.: Искусство, 1975.

Жинкин Н. Портретные формы // Искусство портрета. М.: ГАХН, 1928.

ТЕМА 12.

Семинары-практикумы по иконографии. Часть 1.

Семинар № 12-1.

Иконография Тайной вечери.

Основной источник:

Покровский, Николай Васильевич. Евангелие в памятниках иконографии. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 355 – 384.

Вопросы к тексту:

1. Расскажите о различии литургического и исторического подхода к изображению тайной вечери.
2. Расскажите об изображении вечерей в катакомбный период. Перечислите типичные элементы этих изображений.
3. Чем отличаются языческие изображения вечерей от византийских?
4. Отыщите преемственность между изображением тайной вечери в россанском кодексе и у Леонардо да Винчи.
5. Обрисуйте специфику изображений тайной вечери в лицевых Евангелиях и лицевых псалтырях.
6. Какие особенности иконографии тайной вечери в произведениях западного искусства заслуживают особого внимания?
7. Что представляют собой символические изображения тайной вечери в западном искусстве?
8. Проследите иконографические вариации в «Тайных вечерях» Джотто, Таддео Гадди, Андреа дель Кастаньо, Фра Анжелико, Дирка Боутса, Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Тинторетто, Рафаэля Санти, Филиппа де Шампеня, Рубенса, Никола Пуссена, Сальвадора Дали.

Семинар № 12-2.

Иконография Благовещения.

Основной источник:

Покровский, Николай Васильевич. Евангелие в памятниках иконографии. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 89 – 130.

Вопросы к тексту:

1. Изложите содержание дискуссий о времени закрепления сюжета Благовещения в христианской иконографии.
2. Опишите специфику изображений Благовещения в мозаиках триумфальной арки церкви Марии Великой в Риме.
3. Как представлено Благовещение в первых камеях, рельефах и лицевых псалтырях?
4. Как представлено Благовещение в лицевых акафистах и на царских вратах?
5. Воспроизведите эволюцию изображений архангела Гавриила и Св.Духа.
6. Как представлено в иконописной и живописной традиции "благовещение с книгой"?
7. Чем отличается западная традиция изображения благовещения от восточной?
8. Проследите трансформации традиционной иконографии в "Благовещениях" Тинторетто, Тициана, Леонардо да Винчи, Кривелли, Боттичелли, Доре, Эль Греко и Ван Эйка.

ТЕМА 13. НАТЮРМОРТ

Лекция 13-1.

Элементы натюрморта в мифологической живописи. Предпосылки формирования натюрморта как жанра. Вещь как субститут человека. Визуальные эффекты Trompe l'oeil и Sotto in su. Картины потребление в буржуазных Нидерландах. Материальное как воображаемое.

Литература:

Виппер Б. Р. Термин и проблема // Проблема и развитие натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 26-77.

Данилова И. Е. Портрет – и натюрморт: человек и вещь. <Часть 2> // Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…» Размышления об искусстве. Статьи. Этюды. Заметки. М.: РГГУ, 2004. С. 136-166.

Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа. М.: Наука, 1997.

Лотман Ю.М. Натюрморт в перспективе семиотики // Вещь в искусстве: Материалы научной конференции (1984). ГМИИ им. А.С.Пушкина. Вып. XVII. М.: Искусство, 1986. С. 6-14 (Или: Лотман Ю. М. Об искусстве. С. 494-500.

Тарасов Ю. Н. Голландский натюрморт XVII века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.

ТЕМА 14. Семинары-практикумы по иконографии. Часть 2.

Семинар № 14-1.

Иконография Рождества.

Основной источник:

Покровский, Николай Васильевич. Евангелие в памятниках иконографии. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 138 – 190.

Вопросы к тексту:

1. Каким образом тема Рождества закрепилась в христианском искусстве?
2. Сделайте обзор ранних памятников изображения Рождества.
3. Соотнесите рассказы о Рождестве в 4-х Евангелиях с типами рождественской иконографии.
4. Расскажите об эволюции изображений навеса, яслей, вола, осла, звезды и волхвов.
5. Как изображалась Богоматерь в памятниках разного периода?
6. Как изображался Младенец и ангелы в памятниках разного периода?
7. Проследите иконографическое развитие композиции "Рождества" ("Поклонения пастухов") в картинах Альтдорфера, Бальдунга, Бароччи, Бартоломео, Бассано, Беера, Беккафуми, Боттичелли, Брейгеля Старшего, Веласкеса, Доре, Караваджо, Кранаха Старшего, Кривелли, Леонардо да Винчи, Мазаччо, Перуджино, Понтормо, Рембрандта, Рубенса, Эль Греко.

Семинар 14-2

Иконография ада.

Основной источник:

Зедльмайр, Ганс. Смерть света (раздел «Секуляризация ада») // Зедльмайр, Ганс. Утрата середины. М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2008. С. 379 – 396.

Вопросы к тексту:

1. Проследите иконографию ада в христианском искусстве. Какой вклад здесь внесла готика?
2. Что Зедльмайр называет "новым реализмом позднеготического искусства"?
3. Как осуществляется генезис "адской сферы" в западном искусстве?
4. Перечислите основные темы "адской" образности.
5. Расскажите о вкладе Иеронима Босха в новую "сценографию ада".
6. Опишите облик "адских существ" у Босха.
7. Как соотносятся сферы Неба и преисподней в живописи 15 века?
8. Что Зедльмайр называет "гойевским пандьяволизмом"?
9. Как проявляет себя секуляризация ада в новом искусстве? Как здесь соотносятся демоническое и возвышенное?

Дополнительная литература:

(А) Махов А. Е. Ад // Махов А. Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М.: Intrada, 2006. С. 12 – 42.

(В) Махов А. Е. Грехи смертные и демоны // Махов А. Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М.: Intrada, 2006. С. 114 – 117.

ТЕМА 15. ПЕЙЗАЖ.

Лекция 15-1.

Пейзаж. Происхождение ренессансного пейзажа. Управляемая природа Италии и Север как пространство пейзажного натурализма. Условность пейзажа и его семантика. Марина. Архитектурный пейзаж (в том числе, руина).

Литература:

Грашенков В.Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. М„ 1978. С. 201-247.

Данилова И. Е. Мир внутри и вне стен: интерьер и пейзаж в европейской живописи XV-XX веков // Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…» Размышления об искусстве. Статьи. Этюды. Заметки. М.: РГГУ, 2004. С. 167-233.

Егорова К. Пейзаж в нидерландской живописи XV века. М.: Искусство, 1994.

Кларк К. Пейзаж реальности. Пейзаж фантазии. Идеальный пейзаж // Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука-Классика, 2004. С. 48-169.

Проблемы пейзажа в европейском искусстве XIX века / Материалы конференции ГМИИ им. А. С. Пушкина (1976). М.: Искусство, 1978 (Избранные статьи первой части).

Семинар 15-2.

Романтический пейзаж и его интерпретация.

Основной источник:

Михайлов, Александр Викторович. Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Михайлов, Александр Викторович. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 716 – 747.

Вопросы к тексту:

1. Сравните пейзажи Альтдорфера с пейзажами Каспара Давида Фридриха.
2. Изложите содержание полемики Фридриха со своими критиками.
3. Как соотносятся природа и индивид в пейзажах Фридриха?
4. Что привносит Художник в природу у Фридриха?

Дополнительная литература:

(А) Брентано, Клеменс. Различные чувства, испытываемые перед морским пейзажем Фридриха с фигурою капуцина // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 358 – 363.

(В) Брентано, Клеменс. Чувства, испытываемые перед морским пейзажем Фридриха // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 363 – 364.

(С) Мюллер, Адам. Нечто о пейзажной живописи // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 490 – 492.

(D) Фридрих, Каспар Давид. Письмо профессору Шульцу // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 492 – 497.

(E) Карус, Карл Густав. Фридрих-пейзажист // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 497 – 505.

(F) Фридрих, Каспар Давид. Высказывания при осмотре собрания картин художников ныне здравствующих или недавно скончавшихся // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 505 – 523.

(G) Шуберт, Готтхильф Генрих. Взгляды на ночную сторону естественной науки // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986. C. 523 – 527.

ТЕМА 16. ЖАНР

Лекция 16-1.

Исторический и мифологический жанр. Парадокс понятия «жанр» в теории и истории искусства. Судьба античной и христианской мифологии в европейской живописи. Бытовой жанр как следствие развития буржуазного мировоззрения.

Литература:

Виппер Б. Р. Живопись <фрагмент> // Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 200-206.

Даниэль С. М. «Театральность» и репрезентативность. Изобразительная риторика // Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л.: Искусство, 1986. С. 98-125.

Мутер Р. Мировая живопись. Шедевры. Жанры. Направления. М.: ЭКСМО, 2010.

Сененко М. Однофигурный бытовой жанр в творчестве Франса Хальса // Из истории классического искусства Запада. / Ред. М. Я. Либман. М.: Искусство, 1980. С. 130-152.

Семинар 16-2.

Интерпретация живописного изображения.

Основные источники:

(А) Алпатов, Михаил Владимирович. О композиции картины «Менины» Веласкеса. <http://photo-element.ru/analysis/vel.html>

(В) Фуко, Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 41 – 53.

Вопросы и задания:

1. Опишите картину Веласкеса «Менины» (1656), пользуясь теми категориями, который использует Борис Виппер в своей главе, посвященной живописи (см. задание к **семинарам № 15, 16**). Дайте формальные характеристики картины (материал, техника, формат, размер).
2. Опишите, что изображено на картине.
3. Опишите композицию картины.
4. Охарактеризуйте использование цвета в картине.
5. Какова главная идея в картине, по Вашему мнению?
6. Прочитайте главу из книги Мишеля Фуко «Слова и вещи» (1966). Охарактеризуйте подход Фуко к анализу картины. Каковы его программные установки?
7. Выделите основные аспекты анализа Мишелем Фуко картины Веласкеса. К каким выводам он приходит?

Дополнительная литература:

(А) **Кияницкая Е. В. «Менины» Веласкеса и ассоциативные реплики Пикассо.** <http://www.darial-online.ru/2003_5/kianitskaya.shtml>

(В) Медкова Е. Веласкес глазами Пикассо. <http://art.1september.ru/2005/03/no03_1.htm>

(С) Аграновская М. Диего Веласкес. «Менины». <http://www.maranat.de/agr_02_04.html>

ТЕМА 17. АРХИТЕКТОНИКА.

Семинар 17-1.

Модификации архитектонических форм в пространственных искусствах.

Основной источник:

Зедльмайр, Ганс. Утрата середины. Изобразительное искусство XIX и ХХ веков как симптом и символ времени (глава 1, «Новые ведущие задачи») // Зедльмайр, Ганс. Утрата середины. М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2008. С. 37 – 79.

Вопросы к тексту:

1. Перечислите новые задачи искусства, возникающие в конце XVIII века. Почему автор утверждает, что каждая из этих задач есть «симптом»? В каком смысле можно говорить о «ведущих задачах»?
2. Чем отличается «произвольно сформулированная задача» от «ведущей задачи» искусства?
3. В какой момент и почему Церковь не смогла предложить новый тип церковного здания?
4. Как осуществляется обесценивание замка и городского дворца?
5. Расскажите об эволюции пейзажного парка.
6. Что такое архитектонический памятник?
7. Когда и почему музей превратился в «храм искусств»? Что такое «музеальный дух»?
8. Как, с начала XIX века, трансформируются жилой дом и утилитарная постройка?
9. Когда театр полностью освобождается от контекста придворной архитектуры?
10. Как соперничают инженер и архитектор, работая над выставочным проектом? В чем состоит идея «большой выставки»?
11. Назовите признаки «стиля» фабрики.
12. Можно ли говорить об искоренении последних остатков монументального в конце XIX – начале ХХ века?

ТЕМА 18. ПРИЛОЖЕНИЕ: МУЗЫКА

Семинар № 18-1.

Музыка как вид искусства.

Основной источник:

Чередниченко, Татьяна Васильевна. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М.: Новое литературное обозрение, 2002. (*Фрагменты*)

Вопросы к тексту:

1. Что заключает в себе феномен музыкального?
2. Какие роды музыки вы можете назвать?
3. Как эволюционировало музыкальное искусство в европейской истории?
4. Пользуясь текстом Чередниченко, установите содержание следующих понятий:

Григорианский хорал

Musica mundana

Musica divina

Тональность (в музыке)

Модальность (в музыке)

Атональность

Новая венская школа

Экмелика

Пентатоника

Диатоника

Хроматика

Микрохроматика

Опус-музыка

Дополнительная литература:

(А) Чередниченко, Татьяна Васильевна. Музыка в истории культуры. В 2-х тт. Долгопрудный, 1994.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

10.1. Учебные пособия

Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусств. М.: Изобразительное искусство, 1985. М.: Изд-во Шевчук, 2013.

Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998. 2-е изд.: М.: Искусство-XXI, 2013.

Попова О. С. (Ред.) Очерки истории искусства. М.: Искусство, 1987

10.2. Теория искусства

Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб.: Мифрил, 1994, М.: В. Шевчук, 2009.

Гёте, И. В. К учению о цвете (хроматика) // Гёте, Иоганн Вольфганг. Избранные сочинения по естествознанию. М.: Издательство Академии наук СССР, 1957.

Гринберг К. Авангард и китч // Художественный Журнал. 2005. № 60. <http://www.photographer.ru/cult/theory/3000.htm>*Зедльмайр Г.* Искусство и истина. СПб.: Axioma, 2000.

Жинкин Н. Портретные формы // Искусство портрета. М.: ГАХН, 1928.

Иконников А. Функция, форма и образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986.

Кант, И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994.

Коллингвуд Дж. Принципы искусства. М.: Языки славянской культуры, 1999. <http://krotov.info/libr_min/11_k/kol/lingvud_11.htm>

Леонардо да Винчи. Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором // Леонардо да Винчи. Избранные произведения / В 2 тт. Т. 2: Искусство. СПб.: Нева, Олма-Пресс, 1999.

Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.

Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998.

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2004.

Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994.

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17-50. <http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html>

Панофский Э. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 10-40.

Татаркевич А. Искусство: история понятия // Татаркевич А. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. <http://www.i-u.ru/biblio/archive/tatarkevich_ist/00.aspx>

Фрейд, З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.

Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствометрия. / Ред. Ю. М. Лотман, В. М. Петров. М.: Мир, 1972. С. 136-163. (Или: Искусствометрия. Методы точных наук и семиотики. М.: ЛКИ, 2007; с другой пагинацией).

Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. № 24. 1988.

Шопенгауэр, А. Соб. Соч.: В 6 т. Т. 1: Мир как воля и представление. M.: TEPPA—Книжный клуб; Республика, 1999.

Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1986.

Ямпольский, М. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem’93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований ИФ РАН. М.: Ad Marginem, 1994.

10.3. История искусства.

Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-Классика, 2007.

Барраль-и-Альтэ К. История искусства. М.: АСТ-Астрель, 2009.

Бартенев В. А., Батажкова В. Н. Очерк истории архитектурных стилей. М.: Изобразительное искусство, 1983.

Бенеш О. Искусство северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М.: Искусство, 1973.

Бернаму-Юэ Ж. Цена искусства. М.: Артмедиа групп, 2008. Вступление: С. 19-36.

Бюрен Д. Функция музея // Художественный Журнал. 2009. № 73/74. <http://xz.gif.ru/numbers/73-74/museum-function/>.

Вельфлин Г. Классическое искусство. М.: Айрис-Пресс, 2004.

Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2004.

Гращенков В. Н. Итальянская портретная живопись последней трети XV века // Искусство Запада. Сборник памяти Б. Р. Виппера. М.: Наука, 1971.

Грашенков В.Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. М„ 1978.

Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…» Размышления об искусстве. Статьи. Этюды. Заметки. М.: РГГУ, 2004.

Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Л.: Искусство, 1986.

Дворжак М. История искусства как история духа. СПб.: Академический проект, 2001.

Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа. М.: Наука, 1997.

Звонцов В., Шестков В. Офорт. Техника. История. СПб.: Аврора, 1994.

Зедльмайр, Г. Утрата середины. М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2008.

Зубов В. П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000.

Егорова К. С. Портрет в творчестве Рембрандта. М.: Искусство, 1975.

Егорова К. С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века. М.: Искусство, 1994.

Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука-Классика, 2004.

Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М.: Либроком-URSS, 2009.

Коул Э. (Ред.) Основы архитектуры. М.: Арт-Родник, 2005.

Либман М. Я. Дюрер и его эпоха: Живопись и графика Германии конца XV – первой половины XVI века. М.: Искусство, 1972.

Лисовский В. *Г.* Архитектура эпохи Возрождения. СПб.: Азбука-Классика, 2007.

Ломако О. А. Музей как центр и граница образовательного пространства // Философия образования. Серия Symposium. Вып. 23. СПб.: Философское общество, 2002. С. 211-215. <http://krotov.info/libr_min/12_l/om/ako_1.htm>

Михайлов, А. В. Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Михайлов, Александр Викторович. Языки культуры. М.: Языки русской культуры, 1997.

Назиров Р. Г. Сюжет об оживающей статуе // Фольклор народов России. Фольклор и литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов. Межвуз. сб-к. Уфа: Башкирский университет, 1991. С. 24-37. <http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-statuja.php>

Покровский, Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

Проблемы пейзажа в европейском искусстве XIX века / Материалы конференции ГМИИ им. А. С. Пушкина (1976). М.: Искусство, 1978.

Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. Киев: Феникс, 2008.

Ротенберг Е.И. Станковая картина итальянского кватроченто. Типологические основы // Искусствознание. 1999. № 2. С. 182-208.

Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. М.: Галарт, 2010.

Семенов В. А. Первобытное искусство. СПб.: Азбука-классика, 2008.

Сененко М. Однофигурный бытовой жанр в творчестве Франса Хальса // Из истории классического искусства Запада. / Ред. М. Я. Либман. М.: Искусство, 1980.

Сидоров А. *А.* О мастерах зарубежного, русского и советского искусства. М.: Советский Художник, 1985.

Соколов Г. И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура его времени. М.: Искусство, 1983.

Столяр А. Д. Изобразительная деятельность палеолита как важнейший фактор становления сознания homo sapiens // Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985.

Тарасов Ю. Н. Голландский натюрморт XVII века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.

Хренов Н. А. Публика в истории культуры: Феномен публики в ракурсе психологии масс. М.: Аграф, 2007. Глава 2: «История публики в контексте общей историографии»

Чередниченко, Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М.: Новое литературное обозрение, 2002.

Швидковский Д. О. От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М.: Архитектура-С, 2009.

Ювалова Е. П. Сложение готики во Франции. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.

Ювалова Е. П. Гротеск в изобразительном искусстве готики // Из истории классического искусства Запада. М.: ГИИ, 2003.

10.4. Справочные издания

Глазычев, В. Л. Архитектура. Энциклопедия. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.

Глэнси Дж. Архитектура: Полная энциклопедия. М.: Астрель, 2008.

Голованова А. Е. 50. Самые знаменитые шедевры мирового портрета. М.: Белый город, 2009.

Махов А. Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М.: Intrada, 2006.

Мутер Р. Мировая живопись. Шедевры. Жанры. Направления. М.: ЭКСМО, 2010.