1. Книги для рефератов/эссе

Концепци искусства Т. Адорно.

Искусство настоящее и прошлое: В. Вейдле.

Психологи искусства по Л. Выготскому.

«Идея» в художественном творчестве (см. Э. Панофский «Идея»).

Концепция искусства у Дж. Рёскина.

Современные подходы к исследованию искусства: история цвета (см. Я. Белека «Синий: цвет жизни и смерти».)

«Что такое искусства»: А. Данто.

Концепции искусства у Р.Дж. Коллингвуда.

Воображение по Р.Дж. Коллингвуду

2.

Миф и ритуал в первобытном искусстве.

Почему первобытный человек не любил себя изображать?

Человек в искусстве древнего Междуречья.

Божество и человек в искусстве Египта.

Божественный царь (фараон) в искусстве Древнего востока.

Изображение человека в литературе и искусстве Египта (см. «Два брата», «Рассказ Синухета»).

Одежда и нагота в искусстве Египта.

Рабство и властвование в искусстве Египта и Др. Востока.

Мотив процессии в искусстве Египта.

Охота искусстве Древнего Востока.

Соотношение животного и человеческого в искусстве Древнего Востока.

Монументализм Древневосточной культуры: проблема происхождении художественно языка.

Кризис или прорыв к индивидуальности? Искусство в правление Эхнатона.

Греческий и Древне-восточный (библейский) подход к изображению мира и человека. (см. Аверинцев С.С. «Греческая литература и ближневосточная словесность…»)

3.

Архаическое искусство Греции в сопоставлении с искусством Др. Востока.

Куросы и Керы: литературные параллели.

Аполлон в классическом искусстве.

Изображение человека у Поликлета, передача движения в скульптуре (см. Кларк «Нагота в искусстве»).

Значение зооморфных образов в классическом искусстве (на примере кентавромахии).

Женские образы в классическом искусстве.

Поздняя классика. Лисипп (Геракл), Лаокоон, Аполлон Бельведерский: кризис классических выразительных средств.

Римское искусство: театр власти.

Мимолетность и вечность индивидуальности: фаюмский портрет.

4

Представление о красоте в Византии (Аверинцев С.С. «Золото в системе…» в сборнике «Поэтика ранневизантийской лит-ры», см. главу «Бытие как совершенство…» в «Поэтика ранневизантийской лит-ры».

Соотношение готики и схоластики (по З. Панофскому в сборнике «Богословие в культуре средневековья»).

Эстетическая программа аббата Сюжера см в сборнике «Богословие в культуре средневековья».

Искусство позднего средневековья (по Хёйзинга Й «Осень средневековь» ос. Гл. 18-19)

Средневековое искусство по У. Эко

История образа по Х. Бельтингу.

Символ в культуре Средних веков (по Пастуро)

5.

Авторы для разбора (одна –две картины)

Возрождение начало.

Мазаччо (1401—1428),

Мазолино (1383—1440),

Беноццо Гоццоли (1420—1497),

Пьеро Делла Франческо (1420—1492),

Андреа Мантенья (1431—1506),

Никколо Пиццоло (1421-1453),

Джованни Беллини (1430—1516),

Антонелло да Мессина (1430—1479),

Доменико Гирландайо (1449—1494),

Сандро Боттичелли (1445—1510).

Высокое Возрождение.

Леонардо да Винчи (1452—1519),

Рафаэля Санти (1483—1520),

Микеланджело Буонарроти (1475—1564),

Джорджоне (1476—1510),

Тициана (1477—1576),

Антонио Корреджо (1489—1534)

(например, по М. Дворжаку)

6.

Темы (на выбор) для кратких ответов и эссе/рефератов.

Одна две картины (постройки) одного автора для разбора.

Архитектура Андреа Палладио.

Живописные полотна: Паоло Веронезе, Тинторетто.

Искусство маньеризма. Парамиджанино, Понтормо, Бронзино.

Искусство Нидерландов. Скульптура. Клаас Слютер. Миниатюрная живопись Братья Лимбург.

Возникновение масляной живописии. Роьер Кампен. Ян Ван Эйк. Гентский алтарь. Рогир Ван дер Вейден. Гуго Ван дер Гус, Дирк Боутс, Ганс Мемелинг,

Мастера северного возрождения. Иероним Босх. Питер Брейгель старший.

Творчество: Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший..

 Стиль барокко. Архитектура. Дж. Б. Да Виньола, Дж. Делла Порта, Карло Мадерна, Фр. Борромини, Лоренцо Бернини.

Болонская академия. Микеланджело да Караваджо

Эль Греко, Хусепе Рибера, Фр. Сурбаран, Диего Веласкес. Б.Э. Мурильо.

Искусство Фландрии. Питер Пауль Рубенс. Антонис Ван Дейк.

Искусство Голландии. Франс Хале. Групповой портрет.

Творчество Рембрандта Харменса Ван Рейна.

Натюрморт. Питер Клас, Биллем Класс Хеда.

Пейзаж. Ян Ван Гойен, Якоб Ван Рейсдал.

Ян Вермер и Делфтская школа живописи. Эммануил де Витте, Питер де Хох. Бытовой жанр.

Живопись. Жорж де Латур, Луи Ленен.

Никола Пуссен и живопись классицизма.

Архитектура эпохи Великой французской революции.

Французская архитектура эпохи Наполеона I. Ж.Ф. Шальгрен.

Живопись и графика Ф. Гойя.

Живопись Франции. Ж.-Л. Давид, А. Гро, Ж.О.Д. Энгр, Т. Жерико, Э. Делакруа.

Живопись Англии. У. Блейк, Дж. Констебл, У. Тернер..

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. Интерьер, мебель, бронза, фарфор, стекло, ювелирное искусство.

«Хрустальный дворец» Дж. Панстона. Эйфелева башня. Ж.Гарнье. «Гранд опера» в Париже. «Красный том» У.Мориса в Кетте.

Скульптура О. Роден.

К. Коро, Барбизонская школа .

Импрессионизм. Эдуард Мане. Ж. Сера, П. Синьяк. Постимпрессионизм. П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.

Архитектура модерна. О. Вагнер, И. Ольбрих, А. Эндель, Л. Салливан, А. Гауди, В. Орта, А. Ван дер Вельде, П. Беренс

Скульптура модерна. А. Бурдель, А. Майоль.

Модерн и символизм в живописи и графике. О. Бердслей,

Пюви де Шаванн, Г. Моро, О. Редон, группа «Наби», М. Дени, Г. Климт, Ф. Ходлер, Э. Мунк, М. Чюрленис.

Декоративно-прикладное искусство стиля модерн.

Архитектура первой половины XX века. Теория и практика. Вальтер Гропиус и «Баухауз». Людвиг Мис Вандер РОЭ. Ле Корбюзье. Ф Л. Райт.

Архитектура второй половины XX века. Ээро Сааринен, Оскар Нимейер и проект «Бразилия», Йорн Утцон. Оперный театр в Сиднее. Район Дельфанс в Париже.

Скульптура. Э. Барлах, К. Брынкуши, А. Архипенко, О. Цадкин, Г. Мур, Дж. Манцу.

Фовизм. А. Дерен, М. Вламинк, Ж. Руо, Кес ван Донген, А. Марке, А. Матисс,

Экспрессионизм. К. Шмидт-Ротлуфф. Э.Л. Кирхнер. Э. Нольде. Фр. Марк.

Парижская школа. А. Модильяни, О. Цадкин, X. Сутин, М. Шагал.

«Новая вещественность». О. Дике, Георг Гросс, П. Клее.

Кубизм. Ж. Брак, С. И Р. Делоне. П. Пикассо.

Футуризм. У. Боччони, Дж. Балла, Дж. Северный, Л. Руссоло.

Метафизическая живопись. Дж. Де Кирико, Дж. Моранди, К. Карра. Пит Мондриан и неопластицизм.

Дадаизм. М. Дюшан, Ф. Пикабиа, К. Швиттерс.

Сюрреализм. А. Массой, М. Эрнст, Ив Танги, Р. Магритт, X. Миро, С. Дали.

Абстрактный экспрессионизм. Нью-Йоркская школа: Аршил Горки, Дж. Поллок, М. Ротко, Г. Гартунг.

Оп-арт: В. Вазарели

Поп-арт. Рой Лихтенштейн, Энди Уорхолл.

Гиперреализм. Постмодернизм: трансавангард, кинетическое искусство. Концептуализм.

Испанская живопись глазами Х. Ортеги-и-Гассета.

История оптических искусств по Ф. Киттлеру.

Искусство и тоталитаризм. (см. Ф. Серс «Тоталитаризм и авангард»)

Модерн и постмодерн в искусстве.

7.

Своеобразие русского искусства на фоне Византии (см. Аверинцев С.С. «Византии и Русь: два типа духовности» в сборнике «Другой Рим»).

Своеобразие русского искусства по В. Вейдле. («О религиозном корне русского искусства», «Письма об иконе»).

Русское искусство по Биллингтону (см. «Икона и топор»).

Русская иконопись. Феофан, А. Рублев, Дионисий. (лит-ра по ссылке <https://drev-obraz.ru/literatura-po-ikonopisi-2/>

 Архитектура Киевской Руси. Десятинная церковь, собор Св. Софии в Киеве. Спасо-Преображенский собор в Чернигове.

Новгородская архитектура XI-XV столетий. Софийский сбор. Георгиевский собор Юрьева монастыря

Белокаменное зодчество Владимиро-Суздалъской земли. Покрова на Нерли.

Иконопись XVII века. Симон Ушаков. Ярославские мастера.

Искусство древнерусской книги. Миниатюра, заставка, буквица. Стили русского книжного орнамента.

Церковь Покрова на рву /Собор Василия Блаженного/.

Архитектура России 19 века. А. Захаров., Ж.Ф. Тома де Томон, А. Воронихин, К. Росси, В. Стасов (один автор на выбор).

 Живопись России 19 века. О. Кипренский, В. Тропинин, Семен и Сильвестр Щедрины, Карл Брюллов, Ал. Иванов, П. Федотов. А. Венецианов и его школа.

Живопись Передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге, И. Айвазовский. И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи. И. Левитан. И.Е. Репин. В. Суриков, В. Верещагин,

Эстетика «Серебряного века» русского искусства.

Скульптура рубежа 19-20 веков. П. Трубейкой, А. Голубкина, С. Конёнков, А. Матвеев.

Живопись русского модерна. М. Нестеров, К. Коровин, В. Серов. М. Врубель, В. Борисов-Мусатов.

«Мир искусства». А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский, Б. Кустодиев, 3. Серебрякова.

«Союз русских художников». К. Юон, И. Грабарь, А. Рылов, А. Архипов.

. В. Гельфрейх, Б. Иофан, Л. Руднев, Н. Никитин

Скульптура советского периода. И. Шадр, В. Мухина, С. Лебедева, Евг. Вучетиг, С. Орлов, А. Кибальников, М. Аникушин, Ю. Комов, В. Свинин, Эрнст Неизвестный, М. Шемякин.

К. Петров-Водкин. «Бубновый валет». П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн и Н. Альтман. «Ослиный хвост» М. Ларионов, Н. Гончарова. Н. Просманишвили. М. Шагал.

Абстрактное искусство В. Кандинского.

П. Филонов и «аналитическое искусство».

К. Малевич и кубофутуризм. О. Розанова, Н. Удальцова, Л. Попова, В.Татлин.

Художественные объединения и искусство 20-х-З0-х годов /ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, АХХР, ОСТ/. С. Чехонин и агитационный фарфор. Политический плакат времен гражданской и великой отечественной войны.

Академия художеств СССР и художественная жизнь. «Суровый стиль». П. Никонов,

Н. Андронов.

«Сюрреализм и концептуальное искусство». В.Янкилевский, И.Кабаков, Э. Штейнберг. Соц-арт. В. Комар, А. Меладмид

Современная художественная жизнь Петербурга. «Митьки», В. Сажин, А. Герасимов, Л. Казбеков, А. Аветисян, А. Белкин.