

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
вступительного испытания
для поступающих на обучение по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

50.06.01 – Искусствоведение
(наименование направления)

Направленность
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Специальная дисциплина

Барнаул 2020 г.

1. Вводные замечания

Программа вступительного испытания по направлению 50.06.01 – Искусствоведение (направленность «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура») направлена на оценку знаний поступающих в аспирантуру в области вопросов истории, теории и практики искусства.

В экзаменационные билеты включены 2 вопроса – по теории и истории искусства и мотивационное эссе.

В своих ответах на вопросы вступительного экзамена поступающий должен продемонстрировать знания по проблемам:

1. Основные этапы становления и развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры в системе мировой культуры.
2. Ключевые понятия искусствоведения как науки.
3. Формирования видов и жанров искусства в различные исторические периоды.
4. Особенности средств художественной выразительности живописи, графики, скульптуры.
5. Особенности архитектуры как вида искусств.
6. Синтез искусств.
7. Художественная критика как общественное явление; виды и жанры художественной критики.
8. Методология искусства.

Критерии оценивания результатов вступительного испытания:

85-100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов.

65-84 балла – в ответе описываются и сравниваются основные современные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов.

30-64 балла – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов.

0-29 балла – ответ не отражает современные концепции и теории по данному вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. Материал излагается обыденным языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области.

2. Программа вступительных испытаний

1. Изобразительное искусство

1.1. Искусство первобытного общества и Древнего Востока. Проблемы происхождения искусства. Синкретическое искусство первобытного общества. Формирование образов в изобразительной деятельности людей первобытного общества. Наскальная живопись пещер Франции и Испании. Мобильное искусство. Мегалитические

сооружения. Памятники первобытного искусства на территории России, Украины, Кавказа. Произведения так называемого «звериного стиля» в собрании Государственного Эрмитажа. Идея власти в памятниках древних государств Передней Азии и Египта. Каноническое искусство как целостное отражение мира природы и человека и его религиозная форма. Периодизация искусства Передней Азии и Древнего Египта. Особенности искусства Старого, Среднего и Нового царств в долине Нила. Искусство Амарны как выражение государственной идеологии Аменхотепа IV (Эхнатона). Гробница Тутанхамона, ее значение для изучения культуры и искусства Древнего Египта. Искусство эллинистического Египта в его контактах с античным миром. Древнее искусство Эгейского региона.

1.2. Античное искусство. Понятие «античное искусство», его периодизация. Искусство Крито-Микенской цивилизации. Искусство Древней Греции. Искусство архаики. Проблема идеала и понятие классики. «Канон» Поликлета. Нагота как форма изобразительного искусства, изобретенная греками. Искусство Фидия, его значение для последующего европейского искусства. Феномен древнегреческой вазописи. Прославленные греческие живописцы, источники сведений о них. Античная глиптика. Греческий скульптурный портрет. Мастера ваяния эпохи поздней классики. Памятники Северного Причерноморья. Расширение и обогащение эстетической палитры изобразительного искусства в эпоху эллинизма. Тема «дерзости и наказания» в античном искусстве: Большой фриз Пергамского алтаря. Мозаика «Битва Александра с Дарием» как образец античной исторической картины. Искусство Этрурии. Росписи гробниц. Этруская терракота. Искусство Древнего Рима. Римский тип художественного мышления. Проблема оригинала и копии. Римский повествовательный рельеф: «Ага Рацис Августае» («Алтарь Мира»). Римский скульптурный портрет: этапы развития. Технично-технологические приемы передачи цвета и рефлекса. Римская мозаика. Помпеянские монументально-декоративные стили. Искусство римских провинций. Фаюмский портрет.

1.3. Искусство Западной Европы и Византии в Средние века. Раннехристианское искусство. Смена мировоззрения и смена форм познания и отражения мира. Формирование канона и искусства изображения бытийного нетварного мира. Росписи катакомб. Античные изобразительные формы в новом контексте: мозаики римских базилик; ранние иллюминированные рукописи. Дороманское искусство. Мозаики Равенны. Искусство Меровингов: исключительная роль орнамента в произведениях эпохи. «Каролингское возрождение». Искусство Оттоновской Германии: влияние византийской художественной культуры и проникновение в религиозное искусство народных традиций. Расцвет рукописной книги: основные школы иллюстрированных манускриптов. Романское искусство. Романские капители. Монументальная живопись (фрески) и скульптура. Книжная миниатюра. Порталы романских храмов. Немецкая пластика. Готическое искусство Франции: монументальная скульптура, витражи. Национальные особенности немецкой и английской готики. Готический храм как образец синтеза искусств. Искусство средневековой Италии. Искусство Византии. Генезис византийской иконы. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Технично-технологический, иконографический и символический уровни канона в христианской живописи. Влияние византийского художественного языка на западноевропейское и русское искусство.

1.4. Русское изобразительное искусство XI–XVII вв. Периодизация истории России. Искусство Древней Руси, средневековой Руси и России конца XVI–XVII вв. Картина мира в искусстве древних славян. Принятие христианства и формирование национального стиля в иконописи. Монументально-декоративный синтез в русском храме. Домонгольская икона (в сопоставлении с византийской). Монументальная живопись (мозаика) Киева и Новгорода. Новгородская и псковская школы иконописи. Искусство оформления рукописной книги. «Вторая волна» греческих влияний, исихазм, усиление тринитарных идей. Сложение русского высокого иконостаса, его символический смысл, конструкции, формы и композиции. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Книжная миниатюра. Сложение Русского централизованного государства с центром в Москве и его укрепление в XVI в.. Воплощение государственной идеи «Москва –

третий Рим» в системе искусств, возникновение культа государства. Проявление интереса к дальнему миру в XVI веке и новые иконографические идеи в стенописи и иконе. Иконопись XVI–XVII вв. Развитие житийной иконы, ее репрезентативность. Иконы-притчи. «Строгановская икона». Школа Оружейной палаты. Симон Ушаков. Раскол русской церкви и отражение этих событий в иконописи. Первые русские теоретики искусства. Искусство Украины и Белоруссии XIV–XVII вв.

1.5. Изобразительное искусство эпохи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм как идейные основы Возрождения. Периодизация истории искусства рассматриваемой эпохи на примере Италии: проторенессанс, или предвозрождение (дученто, треченто), раннее Возрождение (кватроченто), высокое и позднее Возрождение (чинквеченто). Скульптура и живопись проторенессанса, художников сиенской школы дученто и треченто. Формирование жанра портрета. «Героический монументализм» стенных росписей раннего Возрождения в Италии. Скульптура раннего Возрождения в Италии. Искусство Средней Италии вне Флоренции. Представители венецианской школы второй половины XV – начала XVI вв. Титаны Возрождения. Зарождение и развитие маньеризма в искусстве Италии XVI в. Основание в 1580-х гг. в Болонье братьями Карраччи «Академии вступивших на правильный путь». «Северное Возрождение». Демократические настроения, использование народных традиций, разработка приемов реалистической жанровой живописи в сочетании со склонностью к углубленной философско-символической трактовке избранных тем. Религиозные композиции художников Германии и Нидерландов. Турская школа миниатюры, школа Фонтенбло. Испанский парадный портрет, немецкий портретный реализм, французская портретная графика и английская портретная миниатюра.

1.6. Зарубежное изобразительное искусство Нового времени. Барокко и классицизм как ведущие стили эпохи. Реализм в искусстве XVII и XVIII вв. Академизм (классицизм) в итальянской живописи. Караваджизм как особое направление в развитии европейской живописи. Роль рисунка в системе художественного образования. Черты барокко и реализма, реалистическая направленность и элементы жанра в испанской живописи XVII в. Веласкес. Буржуазная революция в Голландии. Разделение Нидерландов в конце XVI века на северные (Голландия) и южные провинции (Фландрия). Рубенс. Фламандский и голландский натюрморт. Реалистический голландский портрет. «Малые голландцы» как понятие; его толкование, условный характер, границы применения. Рембрандт. Французский абсолютизм. Своеобразие французского классицизма XVII в. Развитие реализма в изобразительном искусстве Франции этого же периода. Н.Пуссен. Королевская академия живописи и скульптуры. Реалистические тенденции в искусстве Франции XVII и XVIII вв. Стиль рококо. А.Ватто. Идеология третьего сословия и ее отражение в искусстве XVIII в. Идеи Просвещения в европейском искусстве. Проблемы отражения в искусстве XVIII в. согласия и конфликта разума и чувства. Новое отношение к личности и его отражение в жанровой структуре изобразительного искусства. Итальянская монументальная живопись XVIII в. Пейзаж в искусстве Венеции. Городской пейзаж-ведута.

1.7. Русское искусство XVIII и первой половины XIX вв. Вхождение России в европейский художественный процесс как определяющая тенденция русского искусства XVIII в. Искусство петровской эпохи. Барокко в России. Русский живописный портрет XVIII в. Место портрета в академической жанровой иерархии и в реальности художественного процесса. Век Просвещения в русском искусстве Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII в. Привилегии и Устав Императорской Академии, ее структура в XVIII в. Методология и методика образования и воспитания художника, система оценок, меры поощрения. Русская скульптура второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Скульптурный класс Академии художеств и основание русской школы скульптуры. Академическая школа скульптуры и нормы классицизма. Декоративная, мемориальная и станковая пластика. Монументально-декоративная пластика. Романтизм в России. Романтический автопортрет и детский портрет. Романтические тенденции в русской исторической живописи (К.Брюллов). Творчество А. А. Иванова. Школа Венецианова. «Натуральная школа» в графике и живописи. П.Федотов.

1.8. Зарубежное искусство XIX в. Классицизм, романтизм, реализм,

импрессионизм, символизм, постимпрессионизм – инвариантные характеристики названных творческих методов и их национальные варианты. Рим как центр классицистического искусства. Скульптура классицизма. Французский революционный классицизм. Давид. Французское искусство периода империи и реставрации. Творчество Гойи. Романтизм в искусстве Франции. Истоки романтического движения. «Романтическая битва». Делакруа и Энгр. Хронологические рамки романтизма и его историческое значение. Классицизм и романтизм в искусстве Германии первой половины XIX в. Демократические идеи в немецком искусстве. Дюссельдорфская школа. «Бидермайер». Английский пейзаж первой половины XIX в. Французский реализм. Графика 1830-х гг. Домье. Живопись Милле и Курбе. Барбизонская школа. Салонно-академическое искусство, его особенности и мастера. Мане. Импрессионизм как творческий метод, его особенности и мастера. Кризис импрессионизма в середине 1880-х годов. Роден. Постимпрессионизм, его корни и особенности как нового творческого метода. Ван Гог. Сезанн. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма». Национальные варианты общеевропейских творческих методов (на примере искусства Германии, Австрии, Италии, Голландии, Скандинавских стран – по выбору экзаменуемого). «Прерафаэлиты» конца XIX в. Искусство США в XIX в.

1.9. Русское искусство второй половины XIX в. Основные творческие методы в русском искусстве середины и второй половины XIX – начала XX вв., его периодизация. Академия художеств как центр художественного образования. Рисовальные классы при Академии. Московское училище живописи и ваяния, провинциальные школы и их роль в демократизации русского искусства. П. Н. Чистяков, его роль в воспитании и образовании ведущих художников России. Общество поощрения художников. «Бунт 14» и реформы в Академии художеств. «Академический классицизм». Создание «Санкт-Петербургской Артели» и «Товарищества передвижных художественных выставок» как идейная и материальная основа формирования реалистического искусства. Роль общественного мнения в развитии искусства. Художественная критика. Коллекционеры и меценаты. П. М. Третьяков. Формирование художественного рынка и его влияние на развитие искусства. Выставочная деятельность. Бытовая живопись и критический реализм 1850–1860-х гг. Связь жанровой живописи с литературой. Социальный тип как определяющий образ в живописи. Живопись реализма второй половины XIX в.: общая характеристика, проблематика, жанровая структура. Крамской. Репин. Суриков. Левитан. Тема войны и судьбы человека на войне. Формирование образа пролетариата в живописи 1870-х – 1900-х гг. «Анатомия власти» в русской живописи. Реальное прошлое сквозь поэзию мифа и сказки. Нравственно-этическая проблематика в картине на библейский сюжет 1870-х – 1890-х гг.

1.10. Русское искусство рубежа XIX – начала XX вв. Изменения в культурно-историческом процессе и их воздействие на процесс художественный, его противоречивый характер. Значительное обновление и расширение палитры средств художественной выразительности. Сближение различных форм художественного творчества: живописи, театра, музыки, поэзии. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств. Поиски нового стилистического единства искусств. Стиль модерн. Многообразие художественных течений и объединений, часто стоявших на противоположных позициях в отношении роли и сущности искусства. Художественные объединения «Товарищество передвижников», «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. Портреты В. А. Серова. Русский импрессионизм: К. А. Коровин. Русский символизм. Творчество М. А. Врубеля – предтечи символизма. Художники группы «Мир искусства» и деятельность этого объединения. Основные мастера русской скульптуры рубежа веков. Творчество мастеров станковой и книжной графики начала XX в. Русский художественный авангард накануне революций 1917 года. Восприятие и развитие русскими художниками новаторского опыта западноевропейской живописи рубежа XIX и XX вв., их самостоятельные поиски. Освоение традиций классического и древнерусского искусства. Музейное дело в России: передача Третьяковской галереи городу Москве, основание Русского музея в Петербурге, возникновение художественных музеев в

провинции. Русские художественные журналы.

1.11. Зарубежное искусство XX в. Неоднозначность и противоречивость свойственной XX веку художественной картины мира. Направления, течения, стили. Модерн. Неоклассицизм. Бурдель. Майоль. Модернизм как совокупность новаторских течений в художественной практике XX века. Толкование и соотношение терминов «модернизм», «авангардизм», «декадентство», применяемых для обозначения искусства XX века и различных его направлений. Возникновение «нефигуративного», абстрактного искусства как крупнейший переворот в эстетике и художественной практике. Техницизм и сциентизм – характерные черты художественной культуры XX столетия. Экспрессионизм. Происхождение и границы применения термина, его узкое и расширительное толкование. Предшественники экспрессионизма Объединения художников-экспрессионистов в Германии – «Мост» и «Синий всадник». «Парижская школа», или «лирический экспрессионизм», во французском искусстве. Направления искусства, в которых отрицается реалистический художественный метод. Формирование новых методов и изобразительного языка: фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм. Матисс. Кандинский. Творчество Пикассо. Современное искусство и актуальное искусство: сравнительная характеристика. Постмодернизм. Новейшие формы визуализации: перформансы, инсталляции и др.

1.12. Искусство России в XX в. Противостояние «левых» художников (авангарда) и сторонников традиционного искусства. ВХУТЕМАС и его роль в развитии авангардистских течений. Агитационно-массовое искусство. Ленинский план монументальной пропаганды. Творческие объединения и группы, выражающие различные стилистические пристрастия (АХРР, ОСТ, ОМХ, «4 искусства», УНОВИС, МАИ, ОСА, АСНОВА и др.). Тематика и жанровое разнообразие советского изобразительного искусства 20-х – начала 30-х гг. Деятельность Малевича. Аналитическое искусство Филонова. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932); создание единых творческих союзов. Искусство социалистического реализма: его идеологический и политический смысл, характеристика художественного языка, ведущие мастера. Станковая и монументальная скульптура 1930-х гг. Вера Мухина. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. Политический плакат и карикатура. Кукрыниксы. Военная тема в произведениях живописи, графики и скульптуры. Военные мемориалы: Вучетич. Йокубонис. Советская живопись 1960–1980-х гг. «Суровый стиль». Попков. Освоение традиций классического искусства и приемов «наивного» и народного искусства. Станковая графика и книжная иллюстрация 1960-х–1980-х гг. Становление отечественной художественной фотографии. Смелов. Искусство национальных республик Советского Союза. «Неофициальное», нонконформистское искусство в Советском Союзе. Шемякин. Искусство русской эмиграции. Эрнст Неизвестный. Тенденции развития искусства Российской Федерации и стран СНГ в 1990-е годы и в начале XXI в. Современное искусство Москвы и Санкт-Петербурга.

2. Декоративно-прикладное искусство

2.1. Место декоративно-прикладного искусства в художественной культуре.

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда. Специфика декоративно-прикладного искусства, соединение художественного и функционального (утилитарного) начал в произведениях. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией предметов. Выражение характера природного материала и раскрытие его эстетического потенциала как определяющее свойство произведений декоративно-прикладного искусства. Традиции обработки материалов в художественном ремесле. Традиционная типология предметных комплексов. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов. Приемы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства. Стиль в декоративно-прикладном искусстве. Синтез искусств, различные типы художественных комплексов. Искусство оформления интерьера, характер связей декоративно-прикладного искусства с архитектурой, живописью, скульптурой. Социальная и сословная природа декоративно-прикладного искусства.

2.2. Декоративно-прикладное искусство первобытного общества и Древнего Египта. Синкретизм изобразительного искусства первобытного общества. Сложение предметных комплексов, определяющих структуру художественных ремесел (одежда, орудия труда, бытовая утварь, оружие и доспехи, конский убор, ритуально-магические и празднично-обрядовые предметы, архитектурно-декоративные формы). Исключительная роль и значение геометрического орнамента (на примере неолитической керамики Триполья). Искусство Древнего Египта и присущее ему декоративное начало, отсутствие четкой границы раздела между «высоким» и прикладным искусством. Памятники египетского декоративно-прикладного искусства как наиболее совершенное воплощение мировоззрения древних египтян (религиозных, астрологических, математических представлений и художественных предпочтений). Освоение эстетики природных и искусственных материалов: металла, камня, дерева, стекла. Основные художественные ремесла, материалы и техники, характерные особенности форм и росписей изделий (на примере памятников из гробницы Тутанхамона, а также собраний Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина). Влияние древнеегипетского искусства на соседние страны и античную Грецию.

2.3. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Прикладное искусство эгейского периода: крито-мекенская керамика (стили «камарес» и «дворцовый» в сравнении). Декоративное искусство гомеровского периода: «геометрический» и «звериный» стили, образ человека в керамических росписях. Дипилонские вазы: связь их декора с функцией и формой. Декоративно-прикладное искусство материковой Греции периода архаики: приемы формообразования и декорирования изделий из керамики; «ориентализирующий» («ковровый») стиль в керамике Коринфа и Афин. Архаическая бронза. Прикладное искусство Древней Греции периода классики: антропоморфизм и мерность – родовые черты художественного сознания древних греков, от которых зависят художественные особенности их изделий (функции, материал, формы, декор); Основные ремесла: глиптика, ювелирное дело, керамика (вазопись), ткачество. Декоративное искусство Древней Греции эллинистического периода: усиление натуралистических тенденций, рационализм. Коропластика (танагрские статуэтки). Распространение греческой культуры на огромные территории в пределах ойкумены.

2.4. Декоративно-прикладное искусство этрусков и Древнего Рима. Самобытный характер искусства этрусков. Тесная связь этрусского искусства с культом. Керамика «буккери-неро». Черно- и краснофигурные вазы местного производства. Бронзовые и серебряные зеркала и коробки-цисты с гравировкой. Ювелирные изделия. Социальная структура и политика древнеримского государства. Мифология и эстетические представления древних римлян. Отражение особенностей древнеримского социума и идеологии в искусстве. Путь от скромности и благочестия сельской общины к роскоши богатой метрополии – столицы и лавки мира. Декоративно-прикладное искусство Римской империи: возвеличивание императорской власти, масштабные композиции, мужественные и пышные формы, дорогостоящие материалы, богатый декор. Основные художественные ремесла: стеклоделие, ювелирное дело, медальерное и камнерезное искусство, парадное вооружение, ткани и изделия из кожи.

2.5. Декоративно-прикладное искусство средневековой Европы. Историко-культурные особенности европейского Средневековья. Христианство и его роль в средневековой культуре. Сакральный смысл искусства Средних веков. Организация цехового ремесленного производства в городах. Развитие структуры художественных ремесел, совершенствование их технологии, расширение производства. Формирование рынка художественных изделий. Сплавление воедино античной и «варварской» (восточной) художественных традиций. Региональные особенности. Кельтское ювелирное искусство. Византийские эмали. Испано-мавританская керамика. Церковная утварь и шитье. Западноевропейские шпалеры. Немецкая резьба по кости и дереву. «Священный свет религии»: готические витражи Франции и Германии. Мебель. Материалы, техники, декоративные мотивы, художественные особенности изделий.

2.6. Декоративно-прикладное искусство стран средневекового Востока (Китай,

Япония, Иран). Особенности декоративно-прикладного искусства Китая. Космическое восприятие природы, ее эстетизация. Изобретение фарфора. Эмали и лаки. Инкрустация перламутром. Резьба по нефриту. Шелковые ткани и вышивка. Бронза. Особенности декоративно-прикладного искусства Японии. Его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер, как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его природные выразительные качества. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцкэ. Веера. Художественное ремесло средневекового Ирана. Единство принципов декоративной орнаментики. Люстровая керамика, керамика «минаи». Изделия из металла с гравированным узором и инкрустацией. «Персидские ковры». Расписные шелковые ткани.

2.7. Европейское декоративно-прикладное искусство эпохи Ренессанса. Место декоративного искусства в культуре европейских стран эпохи Возрождения. Античное наследие в декоративно-прикладном искусстве Ренессанса. Рост количества и видов изделий светского назначения. Сочетание уникальности и серийности в производстве изделий декоративно прикладного искусства. Появление массового производства высокохудожественных изделий. Лука делла Робиа и его дело. Универсализм мастеров Ренессанса. Ювелирное творчество Бенвенуто Челлини. Рост специализации в производстве художественных изделий прикладного характера. Важнейшие европейские центры декоративно-прикладного искусства. Итальянская майолика. Венецианское стекло. Лиможские эмали. Нюрнбергское серебро. Брюссельские шпалеры. Итальянская мебель. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения в российских музейных собраниях (Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Оружейная палата в Москве).

2.8. Декоративно-прикладное искусство стран Западной Европы XVII–XVIII вв. Стили и стилевые направления в европейском искусстве XVII–XVIII веков: барокко, шинуазри, рококо, классицизм. Художественный стиль в декоративно-прикладном искусстве. Мода, ее воздействие на смену вкусов, изменение предметной среды. Появление новых типов предметов, обновление эстетических представлений в декоративно-прикладном искусстве. Тенденции синтеза искусств. Роль архитектуры, монументального искусства, графики и иллюстрированных изданий в развитии прикладного искусства. Декоративные тенденции барочной культуры и классицизма во всеобъемлющем оформлении жизненного пространства (экстерьеры и интерьеры зданий, сады и парки, городские пространства, празднества и иные общественно значимые события). Ансамблевое решение предметной среды. Возникновение проектной деятельности в области материальной культуры и декоративно-прикладного искусства. Археологические находки в Помпеях и их влияние на прикладное искусство неоклассицизма второй половины XVIII – начала XIX вв. Фаянс Дельфты и Руана. Открытие рецепта изготовления фарфора; важнейшие центры его производства: Мейсен, Вена, Севр, Берлин. Мебель Франции, Германии, Англии. Испанское стекло. Французские гобелены. Английская керамика. Брюссельские кружева. Часы и осветительные приборы. Ювелирные изделия.

2.9. Декоративно-прикладное искусство России XIII–XIX вв. Отражение процесса развития национальных форм культуры в истории декоративно-прикладного искусства. Традиционная культура, крестьянские ремесла и промыслы. «Народное искусство» как понятие. Типы художественных производств. Исторические разновидности художественного ремесла. Художественная промышленность. Профессиональное декоративно-прикладное искусство; проблема авторства. Русские народные ремесла: металлообработка (ковка, литье, чеканка, филигрань, зернь), ткачество, золотное шитье, вышивка, резьба по дереву, резьба по кости, гончарное дело и изготовление изразцов. Русские художественные промыслы: жостовские подносы, федоскинские и палехские миниатюры, ростовская финифть, усольская эмаль, вологодское кружево, холмогорская резная кость, дымковская глиняная игрушка, мезенская и хохломская росписи по дереву, богородская резная игрушки и др. Художественные производства: гжельская и скопинская керамики, каслинское литье, павловопосадская набойка, ивановский ситец, тульские самовары, гусевское стекло. Фарфор, техники изготовления и декорирования. Императорский фарфоровый завод. Гарднеровский фарфор. «Кузнецовский» фарфор и

фаянс как явление модерна.

2.10. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство на рубеже XIX–XX вв. Стилистические направления в западноевропейском искусстве на рубеже XIX–XX в.: неостили, эклектика, модерн, ар деко; их особенности. У. Моррис и «Движение искусств и ремесел» («Arts and Crafts») как реакция на промышленную революцию. Модерн – последний «большой стиль» в искусстве. Тенденции нового стиля в Европе: ар нуво (Франция), югендштиль (Германия), сецессион (Австрия), либерти (Италия). Влияние японского искусства. Основные орнаментально-декоративные и изобразительные формы декоративного искусства модерна. Линейная природа орнамента модерна. Особенности формообразования в декоративно-прикладном искусстве модерна. Эксперименты с декоративными материалами, стремление к лаконизму формы и к выявлению эстетических свойств материала. Технические достижения в обработке материалов, машинное производство. Модерн в производстве стекла, фарфора, серебра, украшений, тканей. Сглаживание разрыва между уникальным и массовым, распространение модерна в бытовой культуре. Выдающиеся художники эпохи: Э. Галле, Л.-К. Тиффани, П.-К. Фаберже, Л.-Ф. Картье, Ван де Вельде, А.-М. Муха и др.

2.11. Декоративно-прикладное искусство XX в. Особенности развития декоративно-прикладного искусства в XX в. Новое содержание предметной культуры. Воздействие конструктивизма и функционализма. «Баухауз» («Bauhaus, Hochschule f?r Bau und Gestaltung» – Высшая школа строительства и художественного конструирования). Принцип равенства между прикладными и изящными искусствами. Универсальные жизнестроительные теории и их роль в развитии предметной культуры. Создание ВХУТЕМАСа, подготовка художников для промышленности. Зарождение дизайна. Первые опыты художественного конструирования интерьера, мебели, бытовых вещей. Особенности стилей: «хай-тек», «стайлинг», «интерстиль». Художники, работающие в традиционных видах декоративно-прикладного искусства: гобелены Ж. Люрса, керамика П. Пикассо, витражи М. Шагала. Модный костюм П. Пуаре, Г. Шанель, К. Диора, И.-С. Лорана, Дж. Армани и др. Предметный дизайн Мис ван Роэ и др.

2.12. Советское декоративно-прикладное искусство. Развитие декоративно-прикладного искусства в 1920-е годы. «Агитационное» искусство как главная тенденция революционных лет. Творчество С. Чехонина и художников Государственного фарфорового завода. Авангард в предметной культуре. Экспериментальный характер предметного творчества авангарда. Проекты в области предметного творчества: супрематический фарфор (К. Малевич, Н. Суетин, И. Чашник), моделирование одежды и оформление тканей (Н. Ламанова, А. Экстер, В. Мухина, В. Степанова, Л. Попова). Возрождение художественного стеклоделия, создание завода художественного стекла, деятельность В. Мухиной и Б. Успенского. Пропаганда «народного искусства». Восстановление художественных промыслов. Журнал «Декоративное искусство СССР». «Классицизирующие» тенденции в декоративно-прикладном искусстве. Стилистика «выставочных» изделий. Массовая продукция и авторские произведения. Тенденции формообразования в авторском стекле, керамике, фарфоре, ювелирном искусстве, текстиле 1970-1990-х годов. Станковизм в декоративно-прикладном искусстве. Концептуальные направления в современном декоративно-прикладном искусстве. Современные петербургские мастера декоративно-прикладного искусства.

3. Архитектура

3.1. Основы архитектуры. Архитектура как искусство создания пространственных структур. Архитектура как пластическое и пространственное событие. Форма, функция и образ в архитектуре. Традиционная и национальная архитектура. Град, храм, изба как модели вселенной. Типы строительных конструкций. Выразительные средства архитектурной композиции. Тектоника. Объёмно-планировочные решения. Классическая композиция. Специальные термины ордерной архитектуры. Монументально-декоративное убранство и синтез искусств в архитектурном ансамбле. Градостроительство: естественное формирование городской структуры, формирование городской структуры в условиях интенсивной социальной, торговой и промышленной деятельности. Идеальный город как

архитектурно-художественная программа. Архитектурная типология. Методы анализа и интерпретации памятников архитектуры. Стилиевой анализ, формальный анализ и аналитическое поливариантное моделирование прошлого. Теоретики архитектуры и архитектурная историография. Отечественная архитектурная историография.

3.2. Архитектура Древнего мира. Памятники эпохи зарождения зодчества. Выдающиеся сооружения Древнего мира. Архитектура храмовых комплексов, градостроительные ансамбли, жилая архитектура. Конструктивные приёмы, объёмно-пространственные и планировочные решения. Архитектура Древнего Египта: додинастического периода, Раннего, Среднего и Нового царств и эллинистического периода. Архитектура стран Двуречья и Месопотамии. Архитектура Передней, Центральной, и Восточной и Юго-Восточной Азии. Архитектура стран Закавказья. Архитектура Ирана. Архитектура Америки. Архитектура Эгейского мира.

3.3. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима, ее типологическое и композиционное разнообразие. Древнейшая строительная техника. Храмы мегаронного типа. Архитектура Крито-Микенской цивилизации. Эволюция стоечно-балочной конструкции. Ордерная система. Классические архитектурные формы: от масс к деталям. Постройки дорического ордера: ранние дорические храмы и дорические храмы Великой Греции и метрополии. Постройки ионического ордера. Мраморные ионические диптеры. Общественные сооружения и ансамбли. Греческая архитектура классической эпохи. Акрополь. Древнегреческий город. Архитектура жилищ. Структура и композиции греческого театра. Греческая архитектура эпохи эллинизма. Архитектура греческих колоний. Этрусские храмы. Инженерно-строительное дело. Римское градостроительство. Архитектура Римской республики. Архитектура Римской империи. Архитектура времени Августа. Архитектура времени Флавиев. Архитектура II века. Храмы. Триумфальные арки. Виллы. Форумы. Театры. Термы. Жилища. Мосты. Архитектура приморских городов. Значения трактата Витрувия «Десять книг об архитектуре» для архитектурной теории и практики.

3.4. Архитектура Византии и Западной Европы в эпоху средневековья. Объёмно-пространственные решения и конструктивные приемы в архитектуре Византии и в архитектуре Западной Европы Средних веков. Религиозные предпосылки средневекового мировоззрения. Проблема канона в архитектуре Византии. Центрические и базиликальные храмы и античные реминисценции в архитектуре Византии. От романики к готике: эволюция атектоничных образов пространства. Альбом Виллара де Оннекура. Анализ готической архитектуры в трудах О.Шуази. Метод триангуляции. Конструктивные приёмы готической архитектуры. Традиции свободной интерпретации прототипа в средневековой архитектуре. Объёмно-пространственные элементы готического храма. Романская и готическая архитектура Италии. Романская и готическая архитектура Франции, Германии, Англии. Гражданское и оборонное зодчество. Принципы организации труда готических мастеров. Монументально-декоративное убранство готического храма. Искусство витража.

3.5. Русская архитектура XI – начала XVIII века. Семантика архитектуры и внутреннего убранства русского храма. Канон в византийской культовой архитектуре и его преобразование на территории Руси. Воплощение идеи соборности в русском храме. Архитектура Древней Руси. Крестово-купольная пространственно-планировочная система. Формирование архитектурного канона на территории Руси. Эволюция стиля храмовой архитектуры домонгольской Руси. Сравнительный анализ Киевского и Новгородского соборов Св. Софии. Формирование локальных княжеских архитектурных школ. Княжеские резиденции (на примере Боголюбова). Варианты единого типа однокупольного храма в различных княжествах (на примере храмов в Переславле-Залесском, Чернигове, Новгороде, Пскове, Смоленске, Владимире, Суздале). Моноцентрический и бицентрический типы городской застройки (на примере Киева и Новгорода). Уличанские и княжеские храмы. Иван Калита и Московская Русь; перенесение митрополии в Москву митрополитом Петром. Каменное строительство при Иване Калите. Строительство Кремля и Кремлевских соборов. Монастыри как центры воспитания и генераторы духовной энергии. Монастырское строительство. Раннемосковская архитектура. Формирование русского

архитектурного канона. Строительство в Москве как столице Руси при Иване III и Василии III. История перестройки Московского Кремля. Посадские храмы Москвы, Новгорода, Пскова. Архитектура, монументальная храмовая живопись и иконостас как литургический комплекс. Крепостное зодчество Московии. Изменение типа крепости. Монастыри-крепости. Строительство и укрепление Москвы. Типы русских поселений. Отличия русского средневекового города от европейского. Гражданское строительство. Деревянное зодчество (гражданское и церковное). Конструктивные приёмы и особенности объёмно-пространственных решений. Клетские и ярусные церкви. Музеи-заповедники деревянного зодчества. Конструкции сводов и перекрытий в храмовой архитектуре. Шатровый храм на Руси XVI в., проблема его генезиса в современной науке. Выдающиеся памятники шатрового зодчества. Центрические храмы. Храмы «иже под колоколами». Типы колоколен. Развитие композиции пятиглавого собора: храмы Смоленска, Вологды, Ростова, Троице-Сергиевой лавры, Москвы. Воплощение канонических идей в монументальном синтезе храмов Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы и Ярославля. Традиционные черты в культовой архитектуре XVIII века. Проблема «барокко» в традиционной культовой архитектуре XVII–XVIII веков. Архитектура «Строгановского стиля», «Нарышкинское барокко».

3.6. Архитектура эпохи Возрождения. Памятники архитектуры позднего средневековья и проторенессанса. Гражданские постройки разных типов. Культовые здания и сооружения (соборы, баптистерии, кампанилы); использование в их композиции форм и приемов, восходящих к античности, – центрических планов, куполов, аркад. «Инкрустационный стиль» в архитектуре Тосканы. История проектирования и строительства собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Дворцы раннего Возрождения во Флоренции; их планировка, материалы и конструкции. Памятники архитектуры раннего Возрождения вне Флоренции — в Риме, в Венеции. Л. Б. Альберти, Дж. Б. да Виньола, А. Палладио как архитекторы и теоретики архитектуры. Разработка правил построения и применения ордера в архитектуре. Архитектура: Леонардо да Винчи и его работы в области архитектуры и инженерного искусства. Проект и история перестройки собора св. Петра в Риме. Искусства архитектурного ансамбля эпохи Возрождения. Ансамбль Капитолия в Риме как вершина в его развитии. Проблема маньеризма применительно к архитектуре. Городское строительство периода Возрождения в Германии. Стиль «платереско» и «греко-римское» направление в архитектуре Испании XV и XVI вв. Стиль «мануэлино». Архитектура замков долины Луары как явление переходное от средневековья к Возрождению. Начало формирования дворцового комплекса Лувра в Париже. «Стиль Тюдор». Эпоха Возрождения в архитектуре скандинавских стран. «Ваза-ренессанс». Памятники Возрождения в архитектуре Дании.

3.7. Стилиевое развитие архитектуры Западной Европы XVII–XVIII вв. Стиль как принцип художественного истолкования пространства. Стиль как художественная категория, отражающая совокупность выразительных средств архитектуры, композиционных закономерностей и форм. Онтологическое «двустилье». Норма красоты барокко и классицизма и их истоки в архитектуре Италии эпохи позднего Возрождения. Идеино-политические и художественные программы в архитектуре (на примере Версаля). Классицизм в архитектуре. Две линии английского классицизма. Палладианство. Барокко в архитектуре. Градостроительные преобразования в Риме эпохи барокко. Сkenaграфические приёмы барокко. Стиль «чурригереск». Чешское барокко. Рококо как реакция на классицизм. Эволюция объёмно-пространственных идей в архитектуре «больших стилей». Монументальная живопись эпохи «больших стилей». Садово-парковое искусство эпохи «больших стилей». Неоклассицизм и ампиры в архитектуре Западной Европы. Роль архитектурного образования. Теоретические работы.

3.8. Русская архитектура Нового времени (конца XVII – первой трети XIX века): тенденции, стили, направления. Русская архитектура накануне петровских преобразований. «Петровское», «аннинское» и «елизаветинское» барокко. Продолжение традиций национальной архитектуры (на примере гражданской или культовой архитектуры). Архитектурный класс Академии художеств. Ансамблевое мышление

времени классицизма. Распад монизма классицизма. Ранний, строгий и высокий классицизм и ампир. Поздний классицизм. Образцовые проекты. Архитектура русской провинции. Градостроительные тенденции. Садово-парковое искусство России.

3.9. Мировая архитектура эпохи эклектики. Романтизм и ретроспективизм: различие и взаимосвязь. Стиль, стилизация, стилизаторство: анализ художественной ситуации. Принцип «умного выбора». Эклектика и эклектизм. Новые технологии и новые материалы и конструкции. Рационалистические идеи. Архитектурная типология и новые типы сооружений. Общественные здания. Дорожное строительство. Историзм. «Движение искусств и ремёсел». Национально-романтические стили. Поздняя эклектика. Архитектурные теории 1830-х – 1890-х гг.

3.10. Мировая архитектура конца XIX – первой половины XX века: универсальные методы и индивидуальные стили. Неклассическая рациональность и постнеклассическая рациональность в архитектуре. Антиэклектические тенденции. Модерн и неоклассицизм. Архитектура ар нуво, югендстиль, сецессион (венский модерн), стиль либерти, северный модерн. Конструктивизм/функционализм как творческий метод и как стиль. Ар деко. Творчество мастеров советской архитектуры. Генеральные планы развития Москвы и Петербурга-Ленинграда. Архитектура национальных республик СССР. Формирование концепций жилищного строительства. Концепции Ле Корбюзье. Модернизм.

3.11. Мировая архитектура второй половины XX века: новые технологии и принципы формообразования. Восстановление городов СССР и Западной Европы после Второй мировой войны. «Афинская хартия» Международного конгресса по современной архитектуре (1943). Архитектура СССР (1945–1980-е). Свобода пластических форм. Брутализм. «Новое барокко». Минимализм. Архитектура деконструктивизма. Хай-тек в архитектуре и дизайне как пик модернизма. Постепенное перерастание хай-тека в био-тек и эко-тек. Постмодернизм. Школы зодчества в Италии, Скандинавских странах, Мексике, Бразилии, Японии.

3.12. Современная архитектура. Урбанизм. Методологические и коммуникационные аспекты проектирования городских пространств. Sustainable cities. Ландшафтная архитектура и дизайн среды. Дизайн интерьера. Архитектура инфраструктуры (на выбор: архитектура выставочных зданий, торговых зданий, вокзалов). Социология архитектуры. Архитектурный раздел Венецианского биеннале как форум современных основных тенденций. Архитектура и бизнес.

4. История искусства Сибири XVIII – первой половины XIX столетий.

Градостроительство. Культовое зодчество. Соборные площади городов Сибири. Первые профессиональные художники Сибири. Роль Российской Академии Художеств в становлении культуры и искусства в XVIII – первой половине XIX столетий.

5. История искусства Сибири второй половины XIX – начала XX столетий.

Промышленное зодчество Сибири. Роль горных округов в развитии культуры и искусства. Упадок горного производства и развитие торговых городов Сибири. Архитектура торговых зданий. Эклектика и архитектурный облик городов Западной Сибири и Алтая. Культовое зодчество сибирских городов XIX – начала XX столетий. Изобразительное искусство Алтая XIX – начала XX столетий. Г.И, Гуркин. А.О, Никулин. М.И. Курзин. Декоративно-прикладное искусство Алтая. Горная Колывань. Ф. Стрижков.

6. История искусства Сибири XX в.

Монументальное искусство Сибири первой половины XX в. Монументальное искусство Сибири второй половины XX в. Развитие художественного образования в Сибири XX в. Музейное строительство в Сибири XX в. Организация и деятельность региональных отделений Союза Художников СССР. Историзм сибирской живописи XX в.

Примерный перечень контрольных вопросов к вступительному экзамену

Раздел 1. Теория и история искусства

1. Первобытное искусство, его формы и особенности.
2. Искусство Древнего Востока (изобразительное искусство и архитектура стран Передней Азии).
3. Искусство Древнего Египта (архитектура и изобразительное искусство).
4. Искусство Древней Греции (основные этапы, особенности развития архитектуры, скульптуры, вазописи).
5. Искусство Древнего Рима (архитектура, скульптура, живопись).
6. Искусство Византии (основные этапы развития и их особенности, архитектура, мозаика, иконопись).
7. Романское искусство.
8. Архитектура и скульптура готики.
9. Проторенессанс.
10. Искусство раннего Возрождения.
11. Искусство Северного Возрождения.
12. Искусство барокко.
13. Западноевропейское искусство первой половины XVIII в.
14. Западноевропейское искусство второй половины XVIII века.
15. Искусство эпохи классицизма в Западной Европе.
16. Западноевропейское искусство первой половины XIX в.
17. Импрессионизм.
18. Модерн в Западной Европе.
19. Европейский модернизм.
20. Современное искусство и актуальное искусство: сравнительная характеристика. Постмодернизм
21. Новейшие формы визуализации: перформансы, инсталляции и др.
22. Древнерусская живопись.
23. Русская иконопись.
24. Древнерусское искусство (IX-XVII вв., основные составляющие, особенности развития, основные этапы).
25. Русское искусство XVII в. (особенности этапа развития, каменное и деревянное зодчество, живопись).
26. Изобразительное искусство и архитектура России эпохи Петра I (особенности эпохи, формирование облика Петербурга; развитие скульптуры, светской живописи и гравюры).
27. Русское искусство XVIII в. (своеобразие переходного периода, времена Елизаветы, Екатерины II; развитие архитектуры и живописи).
28. Русская живопись первой половины XIX в. (особенности периода, основные тенденции, портрет, жанр, историческая картина).
29. Русское искусство второй половины XIX века (живопись – соотношение жанров и изменение тематики; скульптура – академизм и реализм; архитектура – «национальный стиль»).
30. Русское искусство конца XIX – начала XX вв. (особенности художественной жизни периода, идея синтеза искусств, проблема стиля модерн в русском искусстве).
31. Советское искусство XX в.
32. «Агитационное» искусство 1920-х годов.
33. Советское искусство второй половины XX века (архитектура, скульптура, живопись).
34. «Неофициальное», нонконформистское искусство в Советском Союзе.
35. Тенденции развития искусства Российской Федерации и стран СНГ в 1990-е годы и в начале XXI в.
36. Градостроительство Сибири.

37. Культурное зодчество Сибири.
38. Первые профессиональные художники Сибири.
39. Роль Российской Академии Художеств в становлении культуры и искусства в XVIII – XX столетий.
40. Промышленное зодчество Сибири. Роль горных округов в развитии культуры и искусства.
41. Изобразительное искусство Алтая XIX – начала XX столетий. Г.И. Гуркин. А.О. Никулин. М.И. Курзин.
42. Декоративно-прикладное искусство Алтая. Горная Колывань. Ф. Стрижков.
43. Монументальное искусство Сибири первой половины XX в.
44. Монументальное искусство Сибири второй половины XX в.
45. Развитие художественного образования в Сибири XX в.
46. Музейное строительство в Сибири XX в.
47. Организация и деятельность региональных отделений Союза Художников СССР.
48. Историзм сибирской живописи XX в.
49. Пейзаж в творчестве алтайских художников вт. пол XX в.
50. Молодежные объединения в сфере искусства на Алтае на рубеже XX-XXI столетий.
51. Галерейное движение в Сибири на рубеже XX-XXI вв.

Раздел 2. Мотивационное эссе

Мотивационное эссе должно соответствовать следующим требованиям:

- должны быть отражены причины, по которым кандидат выбрал для обучения, цели и ожидаемые результаты обучения на программе, особенности данной программы аспирантуры, которые, по мнению кандидата, помогут ему реализовать поставленные цели.
- в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата тему и проблему, которую он хотел бы исследовать, учась в аспирантуре по направлению «Искусствоведение».
- в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит выбранная кандидатом проблема? почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования? кому и чем интересно решение этой проблемы? как кандидат сможет использовать решение этой проблемы в практической деятельности?

Критерии оценивания мотивационного эссе:

- убедительность обоснования кандидатом намерения учиться на данном направлении аспирантуры;
- понимание кандидатом особенностей данной образовательной программы;
- способность формулировать проблему;
- способность видеть проблему в широком контексте;
- способность к критическому мышлению;
- способность кратко и ясно формулировать свои мысли.

Литература:

Основная литература:

1. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века: [Учебное пособие для вузов]. – М.: Акад. проект, 2003. – 761 с. – (Gaudeamus).
 2. Богуславская И. Я. Народное искусство. – СПб.: PalaceEditions, 2007. – 132 с.
 3. Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: PalaceEditions, 2009. – 144 с.
 4. Герман М. Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX в. – 2-е изд., испр. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 476 с. – (Новая история искусства).
 5. Деготь Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 223 с. – (История русского искусства; Кн. 3).
 6. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2008. – 623 с. – (История искусств).
 7. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 435 с. – (Основы наук).
 8. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. – 473 с. – (Основы наук).
 9. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник для студентов высших учебных заведений / [И. В. Бозунова-Пестрякова, Н. Д. Флиттнер, В. Б. Блэк и др.]; под ред. М. В. Доброклонского и А. П. Чубовой; Рос. акад. художеств, С.-Петербур. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [Изд. 5-е, перераб.]. – М.: Сварог и К, 2008. – 372 с.
 10. История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение: Учебник для вузов искусства и культуры / [Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гушин и др.]; под ред. Ц. Г. Нессельштраус; Рос. акад. художеств, С.-Петербур. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Сварог и К, 2003. – 379 с.
 11. Традиции – душа народа. Национальные музыкальные инструменты : монография / АлтГУ, Междунар. науч.-исслед. лаб. "Культурное наследие и этнокультурные традиции Алтая, Казахстана и сопредельных территорий" ; [общ. ред. Ж. Т. Сарбалаев ; науч. ред. Т. М. Степанская]. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 94 с.: ил.
 12. Степанская, Т. М. История художественной критики: учеб. пособие / Т. М. Степанская; АлтГУ, Фак. искусств, Каф. истории отечеств. и зарубеж. искусства. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. - 116 с.
- ### **Дополнительная литература:**
13. Колпакова Г. С. Искусство Византии: Поздний период. 1204–1453 гг. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 316 с. – (Новая история искусства).
 14. Колпакова Г. С. Искусство Византии: Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 524 с. – (Новая история искусства).
 15. Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 440 с.
 16. Лифшиц Л. И. Русское искусство X–XVII веков. – М.: Трилистник, 2000. – 183 с. – (История русского искусства; Кн. 1).
 17. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010. – 672 с.
 18. Мелехова К.А., Л.И. Нехвядович, Т.М. Степанская. Русская художественная школа в диалоге культур XX века: монография. - Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2012.
 19. Некрасова-Каратеева О. Л. Это загадочное ДПИ /Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Под ред. Н.А.Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. С. 394–429.

20. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Ст. по истории искусства / [Пер. с англ. В. В. Симонова]. – СПб.: Акад. проект, 1999. – 393 с. – (Мир искусств).

21. Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. – 750 с.

22. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2001. – 301 с.

23. Сарабьянов Д. В. Модерн. История стиля. – М.: Галарт, 2001. – 344 с.

24. Сарабьянов Д. В. Россия и Запад: Историко-художественные связи XVIII – XXI в. – М.: Искусство – XXI век, 2003. – 296 с.

25. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV–XV веков. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 504 с.

26. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV вв. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 499 с. – (Новая история искусства).

27. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 636 с. – (Новая история искусства).

28. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 636 с. – (Новая история искусства).

29. Степанская, Т. М. Влияние петербургской архитектурной школы на формирование архитектурного облика горнозаводских комплексов Алтая в XVIII – первой половине XIX вв. : монография / Т. М. Степанская, А. Г. Степанская ; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. искусств "Изобраз. искусство и архитектура Сибири". - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 142 с.

Литература к региональному компоненту:

30. Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. – Барнаул, 2009.

31. Бородавкин А.П. Очерки истории Алтайского края. – Барнаул, 1987.

32. Вистингаузен В.К. Академик живописи М.И. Мягков: монография. - Барнаул, Азбука, 2011.

33. Культурное наследие Сибири: сб. науч. тр. / науч. ред. Т. М. Степанская; редкол.: А. Г. Степанская, Л. И. Нехвядович. - Барнаул, АлтГУ, 2012.

34. Мелехова К.А., Л.И. Нехвядович, Т.М. Степанская. Русская художественная школа в диалоге культур XX века: монография. - Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2012.

35. Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – М., 1983.

36. Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII- XX вв.: монография. - Барнаул: АРТ, 2006.

37. Степанская Т.М. Памятники градостроительства и архитектуры Алтая: каталог. – Барнаул, 1990.

38. Степанская Т.М., Нехвядович Л.И. Введение в историю искусства: учеб. пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008.

39. Черняева И.В. Художественные галереи Западной Сибири на рубеже XX-XXI вв.: монография / И. В. Черняева; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. искусств «Изобраз. искусство и архитектура Сибири». - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013.

Дополнительная литература к региональному компоненту:

40. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования. - Минск, 1997.

41. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. - СПб: Азбука-классика, 2002.

42. Наследие и современность (Искусство Сибири): материалы науч. - практич. семинара / науч. ред. Т.М.Степанская. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005.

43. Кауфман Р. С. Очерки истории русской художественной критики XIX века: от Константина Батюшкова до Александра Бенуа. - М.: Искусство, 1990.

44. Современный словарь-справочник по искусству / И.М. Красильников, Е.Д. Критская, Л.О. Левин и др.; Науч. ред. и сост. А.А. Мелик-Пашаев. - М., Олимп: АСТ, 1999.

45. Сенашко В. Аспирантура как образовательная программа // Высшее образование в России. - №3, 2001.

46. Нехвядович Л. И. Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-х гг.: учеб. пособие. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004.

47. Виноградов Ю.А. Художница Илзе Рудзите: монография. - Новосибирск, НИЦ, 2010.

48. Степанская, Т. М. Гуманитарное знание – основа университетского образования: монография / Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович, А. Л. Усанова; АлтГУ, Междунар. науч.-исслед. лаб. "Культурное наследие и этнокультурные традиции Алтая и Казахстана". - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. - 136 с.: ил.

49. Степанская, Т. М. Архитектура городов Алтая – наследие России: монография / Т. М. Степанская ; АлтГУ, Науч.-исслед. лаб. фак. искусств "Изобразительное искусство и архитектура Сибири". - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. - 140 с.: ил.

50. Лекции по искусству: Древний Египет, Древний Греция: учебное пособие / Ю.А. Виноградов; науч.ред. Т.М. Степанская. – Барнаул ООО «Спектр», 2017. – 352 с.: ил.

Справочная литература:

51. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Д. Гейдова, Я. Дурдик, Л. Кибалова и др; пер. Б. Б. Михайлова. – 6-е изд. – Прага: Артия, 1988. – 496 с.

52. Биобиблиографический словарь: Художники Алтайского края в 2-х тт. / науч. ред. Т.М. Степанская. – Барнаул, 2005-2006.

53. Интерьер. Иллюстрированный художественный словарь / Т. В. Горбунова и др. – СПб.: Литера, 2002. – 238 с.

54. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь / [В. Г. Арсланов и др.; под общ. ред. А. М. Кантора]. – М.: ПАССИМ, 1994. – 154 с.

55. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь: А–Я / Н. А. Виноградова и др. – М.: Эллис Лак, 1997. – 359 с.

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Museu nacional d'art de Catalunya. - режим доступа: <http://www.mnac.cat>

2. Арт-азбука. Словарь современного искусства: <http://azbuka.gif.ru>

3. Артгид - сайт, посвященный художественной жизни Москвы, Санкт-Петербурга и мировых столиц: www.artguide.com

4. Артревью: <https://artreview.com>

5. Государственный художественный музей Алтайского края. - режим доступа: <http://muzei.ab.ru>

6. Государственный Эрмитаж. - режим доступа: <http://www.hermitagemuseum.org>

7. Журнал Арт-менеджер: <http://www.artmanager.ru>

8. Московский музей современного искусства: <http://www.mmoma.ru>

9. Премии «Инновация» <http://artinnovation.ru>

10. Родинки на карте: провинциальная Россия XXI в. в фотоискусств" - проект автор В.Клям, участник доктор исторических наук И.В. Октябрьская, доктор искусствоведения Т.М. Степанская. - режим доступа: <http://rodinki.newsib.ru>

11. Русский музей. - режим доступа: <http://rusmuseum.ru>

12. Центр современного искусства «Винзавод»: <http://www.winzavod.ru>