

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»**

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

П.П. Терехов

27»

авг. 2012 г.

**ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
073900.62 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»**

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 4 года (очная форма)

Казань, 2012

Итоговая государственная аттестация выпускников
по направлению подготовки 073900.62 «Теория и история искусств»

Итоговая государственная аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) и комплексный государственный экзамен.

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена студент должен:

знать:

основные художественные стили, направления, методы, школы в зарубежном, русском и современном искусстве;

тенденции развития современного искусства и культуры в обществе;

творчество отдельных мастеров и историю создания наиболее значительных памятников искусства;

особенности выразительных средств и художественного языка произведения;

природу искусств и их видовую специфику;

методологию научного исследования искусства, его стилевую и жанровую типологию;

закономерности структурной организации произведений искусства;

взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве;

связь теории искусства с практикой;

деятельность ведущих мастеров искусства и искусствоведов, внесших свой вклад в развитие теории искусства;

уметь:

атрибутировать и анализировать памятники (произведения) искусства; рецензировать художественные произведения и работать со специальной искусствоведческой литературой;

анализировать произведения искусства и явления художественной жизни;

владеть:

методикой исторического анализа произведений искусства;

навыками научной и методической работы;

методикой анализа произведения искусства.

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена у студента должны сформироваться следующие компетенции:

способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);

способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);

способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);

способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21).

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является завершающим этапом обучения и представляет собой самостоятельное научное исследование.

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполняется по проблемам теории истории искусств, анализа и использования форм и методов музеологии, охраны и использования объектов культурного и природного наследия.

В выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) исследуются актуальные и значимые в теоретическом или практическом отношении проблемы теории и истории искусства

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) демонстрирует глубину его профессиональных знаний, владений и уровень компетенций определенных ФГОС ВПО. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную разработку (исполнение), в которой ставится актуальная в научном отношении проблема, используется вся совокупность источников и исследовательской литературы, отражающих объект и предмет изучения, предлагаются инновационные подходы к решению проблемы или осуществляется методическая разработка, представляющая практическую значимость для современного искусствоведения.

Объем бакалаврской работы составляет не менее 2 п.л. (не включая приложения и иллюстративные материалы). Тематика бакалаврских работ должна быть направлена на решение профессиональных задач. Темы бакалаврских работ утверждаются не менее, чем за 5 месяцев до их защиты. Защита бакалаврской работы проходит публично.

Комплексный государственный экзамен включает в себя вопросы по разделам всех основных дисциплин профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 073900.62 «Теория и история искусств»: модули «История искусств» и «Теория искусств».

Программа комплексного государственного экзамена включает в себя разделы:

История искусства Древнего мира и Средневековья.

1. Общая характеристика первобытного искусства. Синкретизм и его отображение в изобразительном искусстве.
2. Характерные особенности искусства стран и народов Древнего Востока.
3. Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта: периодизация, типология памятников, функциональные и художественные особенности.
4. Типологические особенности скульптуры Древнего царства.
5. Архитектура Раннего и Древнего царства.
6. Общая характеристика искусства Среднего и Нового царства.
7. Искусство периода Эхнатона и его приемников.
8. Общая характеристика искусства народов Двуречья.
9. Искусство Древнего Ирана.
10. Искусство Ассирии.
11. Общая характеристика Крито- Микенского искусства.
12. Ансамбль Кносского дворца.
13. Характерные особенности искусства античности. Понятие антропоморфизм в искусстве.
14. Архитектура Древней Греции периода архаики: основные этапы эволюции. Понятие ордера и основные элементы греческой ордерной системы.

15. Архитектура Древней Греции периода классики: основные этапы эволюции. Ансамбль Афинского акрополя: архитектурно-планировочная идея, синтез скульптуры и архитектуры, идейная и художественная программа.
16. Скульптура Древней Греции периодов архаики.
17. Скульптура Древней Греции V в. до н.э.
18. Скульптура Др.Греции IV в. до н.э.
19. Вазопись Др.Греции. Чернофигурная керамика.
20. Вазопись Др.Греции. Краснофигурная керамика.
21. Искусство эллинизма: появление новых типов архитектурных сооружений, проблемы градостроительства.
22. Искусство эллинизма: основные школы скульптуры.
23. Греческая вазопись IV-I вв. до н.э.
24. Основные типы древнеримских архитектурных сооружений. Пантеон и традиция купольных построек в древнеримской архитектуре.
25. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф
26. Скульптурный портрет Др.Рима II-III вв н.э.
27. Китайский пейзаж: вехи исторического развития, философско-эстетическая программа, формат произведений, композиционные принципы, изобразительные нормативы.
28. Основные стилистические направления китайской живописи X-XIII вв.: эстетическое кредо, особенности живописных техник, социальный статус представителей, последующая историческая эволюция.
29. Мусульманский канон в средневековом искусстве Востока.
30. Характерные особенности Арабского искусства в Средние века (на примере одного из исторических центров).
31. Скульптура Индии I-VII вв.: ритуальные функции, иконографические и иконометрические нормативы, композиционные принципы, стилистические особенности ведущих школ.
32. Индуистские храмы Индии VII-XIII вв.: архитектурная концепция, типология форм, символическая программа и региональные стилистические варианты
33. Эволюция японской живописной стилистики от свитков Ямато - э XII в. к гравюре укиё-э второй половины XIX вв
34. Основные проблемы и особенности искусства Средневековья. Дуализм в изобразительном искусстве.
35. Архитектура и изобразительное искусство раннего христианства.
36. Сложение и развитие романской архитектуры в Западной Европе.
37. Романское изобразительное искусство: сложение системы декора храма, иконографические программы, региональная специфика.
38. Сложение и развитие готической архитектуры во Франции: истоки, этапы, конструктивные и художественные особенности.
39. Сложение и развитие скульптурного декора готического собора: иконографические особенности, художественная и региональная специфика.
40. Распространение и развитие готики в Англии, Германии, Италии. Региональная специфика: конструктивные системы, эстетические особенности.
41. Ранневизантийское искусство и эпоха иконоборчества (VI-VIII). Архитектура и изобразительное искусство.
42. Искусство средневизантийского периода (IX-1204г.) Зодчество и изобразительное искусство Македонской и Комнинской династий.
43. Поздневизантийское искусство (1261-1453 гг.). Архитектура и живопись Константинополя и балканских стран в эпоху Палеологов.

История зарубежного искусства

1. Основные этапы, региональные своеобразие и периодизация искусства Возрождения. Термин «возрождение», его возникновение и эволюция. Понятие «Гуманизм» и его развитие в изобразительном искусстве.

2. Творческие принципы Джотто и основные тенденции искусства Италии конца XIII – XIV веков.

3. Искусство Флоренции эпохи Кватроченто. Архитектура, живопись, скульптура.

4. Искусство Флоренции I половины XV века.

5. Искусство Флоренции II половины XV века. Творчество С.Боттичелли

6. Леонардо да Винчи и Рафаэль и принципы живописи Высокого Возрождения.

7. Эволюция творческого метода Микеланджело (скульптура, живопись).

8. Живопись Тициана и проблема колоризма в искусстве венецианской школы.

9. Архитектура Высокого Возрождения (Браманте, Палладио, Микеланджело).

10. Творчество Яна ван Эйка и сложение принципов нового художественного видения в искусстве Нидерландов XV века.

11. Творчество нидерландских художников второй половины XVI века. Творчество Брейгеля

12. Своеобразие северного Ренессанса в XVI веке (Германия, Нидерланды).

13. Своеобразие искусства XVII века. сражение стилей и национальных художественных школ. Развитие структуры изобразительного искусства.

14. Творчество Караваджо и мастеров болонской Академии (теория и практика).

15. Болонская Академия и ее роль в сложение стиля барокко.

16. Творчество Питера Пауля Рубенса и своеобразие стиля барокко во фламандской живописи XVII века.

17. Творчество Никола Пуссена и Клода Лоррена и проблема классицизма в живописи Франции XVII века.

18. Веласкес и испанская школа живописи XVII века (Эль Греко, Рибера, Сурбаран).

19. Творчество Рембрандта (живопись и графика).

20. Зодчество Борромини и Бернини и специфика стиля барокко в архитектуре XVII века.

21. Особенности стиля барокко в скульптуре и живописи Италии.

22.Классицизм и неоклассицизм в западноевропейской архитектуре XVII – XVIII веков (на примере архитектуры Франции и Англии).

23.Творчество Антуана Ватто. Рококо во французском искусстве и архитектуре.

24.Живопись Ж.-Б.С.Шардена и Ж.-Б.Греза и многообразие бытового жанра в европейской живописи XVIII века.

25.Творчество Д.-Б. Тьеполо и особенности венецианской школы живописи в XVIII веке.

26.Английская школа живописи в XVIII веке.

27.Архитектура, живопись и скульптура неоклассицизма в западной Европе конца XVIII – первой половины XIX века.

28.Искусство романтизма и реализма в европейской живописи XIX века.

29. Реализм в искусстве Франции

30. Развитие искусства в Германии конца XVIII-XIX вв.

31. Искусство Англии XIX в.

32.Импрессионизм и неоимпрессионизм – живописные концепции, технико-технологические особенности, мастера, вопросы стиля.

33.Постимпрессионизм – проблема стиля, живописные концепции, мастера.

34.Скульптура позднего XIX – начала XX веков: Огюст Роден, Аристид Майоль, Антуан Бурдель.

35.Символизм в западноевропейской живописи конца XIX века – эстетические концепции, направления и школы, мастера.

36. Стилль модерн в западноевропейской архитектуре и изобразительном искусстве – школы, стилистика, “иконография”, мастера, эволюция.
37. Искусство раннего авангарда в Западной Европе (от фовизма до футуризма) – эстетические принципы, живописные концепции, темы и сюжеты, технико-технологические особенности, мастера.
38. Модернизм в архитектуре XX века: теория и практика. Архитектура Ф.-Л. Райта и Ле Корбюзье.
39. Метафизическая школа и сюрреализм – творческий метод, направления, мастера.
40. Скульптура Генри Мура, Бранкусси, Джаккометти.
41. Зарождение и развитие абстрактного искусства в XX веке: эстетические теории, цели и задачи нефигуративного искусства, направления, мастера.
42. Поп-арт – концепция искусства, новые виды творчества, школы и мастера.
43. Искусство экспрессионизма

История искусства России и Республики Татарстан.

1. Архитектура Руси к.Х-1 трети XIII вв.: основные этапы, архитектурные школы и памятники.
2. Монументальная живопись, иконы и книжная миниатюра Руси XI-1 трети XIII вв.
3. Архитектура и искусство Новгорода XIII-XV вв.
4. Архитектура и искусство Пскова XII-XV вв.
5. Архитектура Москвы XIV- 1 трети XVI вв.: раннемосковское зодчество; перестройка Кремля.
6. Живопись Феофана Грека. Живопись Андрея Рублева.
7. Живопись Андрея Рублева. Живопись Дионисия.
8. Архитектура и искусство середины-второй половины XVI в.: основные проблемы и памятники.
9. Основные этапы развития русской архитектуры XVII вв.
10. Симон Ушаков и искусство мастеров Оружейной палаты Московского Кремля.
11. Архитектура и искусство России к. XVII-перв. четв. XVIII вв.
12. Стилистические особенности архитектуры барокко в России и его эволюция. Творчество Ф.-Б. Растрелли.
13. Эволюция архитектуры русского классицизма. Санкт-Петербург и Москва: основные мастера и памятники.
14. Портрет в русском искусстве сер.-II пол. XVIII в.: основные стилистические направления и мастера.
15. Роль архитектурного ансамбля в организации городского пространства в русской архитектуре 1 трети XIX в. (А.Захаров, Тома де Томон, К.Росси, А. Воронихин, О.Бове).
16. Русская школа скульптуры 1 трети XIX в.: жанры, мастера.
17. Романтизм в портрете и пейзаже 1 трети XIX в.
18. К.Брюллов и историческая живопись первой половины XIX в.
19. Творчество Александра Иванова.
20. Пейзаж в русской живописи II пол. XIX в.
21. Портрет в русской живописи и скульптуре II пол. XIX в.
22. Творчество П.Федотова и В.Перова.
23. Творчество В.А.Сурикова, Творчество Н.Н.Ге.
24. И.Е.Репина.
25. Творчество В.А. Серова, М.А.Врубеля.
26. Художественные объединения к. XIX-нач. XX вв.
27. Архитектура русского модерна. Москва. Петербург.
28. Художественные направления в искусстве русского авангарда 1910 гг.

29. Пути развития станкового искусства в 1920-е годы. Идеиная платформа, эстетические концепции и художественные особенности творчества мастеров ОСТА, ОМХа, «4 искусств» и АХРРа.
30. Основные тенденции в советской архитектуре XX в.
31. Этапы развития советской живописи. Основные стилистические направления, мастера и жанры (1930х гг.-начало 60-х).
32. Творчество А.Бенуа и К Сомова.
33. Пейзаж в искусстве России нач.ХХ в.
34. Творчество И.Левитана и И.Шишкина.
35. Организация Казанской художественной школы.
36. Творчество художников Казани XIX в.
37. Творчество Н.И.Фешина.
38. Искусство Казани 20-30 гг.ХХ в.
39. Творчество Б.Урманче
40. Искусство Татарстана в 50-70 гг.ХХ в.
41. Творчество Х Якупова и Л Фаттахова
42. Творчество И.Зарипова.
43. Современное искусство Татарстана.

Общая теория искусств.

1. Теория искусства, ее истоки, роль и значение в художественной культуре.
2. Структура искусствознания.
3. Искусство: смысл и содержание понятия. Природа и сущность искусства.
4. Полисемантичность понятия «искусство».
5. Функции искусства. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении.
6. Художественный образ. Особенности художественного образа. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак.
7. Теория художественного образа в истории эстетики и в истории искусства.
8. Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена. Использование различных научных методов анализа художественного образа в отдельных видах искусства (герменевтика, семиотика).
9. Творческая личность и творческий процесс в искусстве. Творческий процесс как динамическая структура. Основные этапы творческого процесса. Роль бессознательного в художественном творчестве. Механизм ассоциации.
10. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности.
11. Виды искусств. Формирование видов в истории пластических искусств.
12. Пространственные искусства. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп.
13. Специфика отдельных пространственных искусств.
14. Система жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве.
15. Портрет.
16. Пейзаж.
17. Натюрморт.
18. Бытовой жанр.
19. Мифологический, исторический, религиозный жанры.
20. Эстетическая природа искусства.
21. Искусство и наука.
22. Социальная природа искусства.
23. Структура произведений искусства. Форма и содержание в искусстве.

24. Произведение искусства как инструмент воздействия на зрителя.
25. Стиль - исторически сложившаяся устойчивая общность средств художественного выражения жизни, обусловленная творческим методом, идейной позицией художника.
26. Язык изобразительного искусства.
27. Композиция, ее определяющая роль в структуре произведения.
28. Законы композиции. Основные правила передачи композиции. Приемы композиции. Средства.
29. Пространство и время в картине.
30. Перспектива.
31. Цветоведение. Колористика картины.
32. Свет в живописи.
33. Античная теория искусств.
34. Развитие христианской теории искусств.
35. Ренессансная теория искусств.
36. Теории искусств нового времени.
37. Теории искусства модернизма и постмодернизма. Формально-стилистический метод.
38. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина.
39. Венская школа искусствознания.
40. Структурный анализ в искусствознании. Х. Зедльмайр.
41. Иконология. Э. Панофский: основные тексты и идеи.
42. Семиотика в искусствознании. История искусства у М. Фуко, Р. Барт, У. Эко, Ю.М. Лотман.
43. Психологические и социологические подходы к искусству.
44. Религиозные подходы. Русская религиозная мысль и вопросы искусства
45. Основы анализа художественного произведения.

Учебно-методическая литература для подготовки к сдаче комплексного государственного экзамена:

Елатомцева, Ирина Михайловна. Теоретическое основание изобразительного искусства: структурные категории, виды, жанры : научное издание / И.М. Елатомцева. - Минск : Белорусская наука, 2007. - 379 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд. центр "Академия", 2005. - 543 с. : ил. - ISBN 5-7695-0801-9 : 388 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)

Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник / Т. В. Ильина; рец.: С. Г. Данилов, М. Ю. Герман; СПбГУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство "Юрайт", 2011. - 435 с. Экземпляры: 2

Логинова, Марина Васильевна. Основы философии искусства: учебное пособие / М. В. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 158 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Макарова, Маргарита Николаевна. Перспектива : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / М.Н. Макарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2009. - 477 с. : цв.ил. - ("Gaudeamus"). - ("Учебник для высшей школы") Экземпляры: всего:2 - АБ(2)

Мировая художественная культура. В 2-х т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / Ред. Б.А. Эренграсс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 447 с. : ил. - ISBN 5-06-005287-7 Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (5), АБ (10)

Мировая художественная культура. В 2-х т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 2 / Ред. Б.А. Эренграсс. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2005. - 511 с. : ил. - ISBN 5-06-005288-5 Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (5), АБ (10)

Соколова, Марина Валентиновна. Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.В. Соколова. - 5-е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 367 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5514-5. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ

Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. - М.: Изд. центр "Академия", 2006. - 207 с.: ил. Экземпляры: 7

Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2-х т. Т.1 / Н.М. Сокольникова. - М.: Изд. центр "Академия", 2006. - 303 с.: ил. Экземпляры: 5

Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 207 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) Экземпляры: всего:2 - АБ(2)

Сокольникова, Наталья Михайловна. История изобразительного искусства : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2-х т. Т.1 / Н.М. Сокольникова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 303 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) Экземпляры: всего:4 - АБ(4) нв.с.53311

Сурина, Мариэтта Олеговна. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре [Текст] : учебное пособие / М. О. Сурина. - 3-е изд., с изменен. и доп. - М. ; Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ" : Феникс, 2010. - 151 с.Экземпляры: всего: 2 – (АБ) (2)

Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Ю. П. Шашков. - М.: Академический проект, 2010. - 144 с. - 978-5-8291-1169-4. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>

Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, Т.Ю. Дегтярева; под ред. Н.А. Яковлевой. - М. : Высш. шк., 2004. - 319 с. : ил. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)