

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Бакулина Светлана Юрьевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 22.08.2024 09:03:09

Уникальный программный ключ:
69cecd732515521593bcd52ba91fbccab381eef2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Программа вступительных испытаний

по общеобразовательному предмету «Человек и культура»

Пояснительная записка

Вступительное испытание «Человек и культура» проводится с целью выявления общего кругозора и определения возможности поступающих осваивать основную профессиональную образовательную программу высшего образования по специальности «Живопись».

Программа вступительного испытания

1. Образ мира в искусстве и культуре

Миф, магия и религия в искусстве. История художественного процесса. Проблема периодизации. Понятие стиля эпохи. Национальные художественные школы, их взаимодействие. Проблема авторства. Великие и «малые» мастера. Творческий метод, поэтика, стилистика. Индивидуальная творческая манера. Традиции и новации в искусстве и культуре. Синтез искусств и проблема ансамбля. Народное искусство как особый тип художественного творчества. Особенности основных видов пластических искусств. Тектонические и изобразительные искусства.

2. Ранние формы искусства.

Искусство палеолита: хронология основные памятники (Ляско, Альтамира). Особенности монументального искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. Гипотезы о происхождении искусства. Образ человека в первобытном искусстве. Мезолит: хронология, изменения в образе жизни человека. Микролиты. Петроглифы. Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Сиро-палестинский, анатолийский, месопотамский центры. Искусство Древнего Египта.

Географические и климатические особенности и их роль в становлении египетской культуры. Закрытость и традиционность цивилизации. Религиозные представления и роль заупокойного культа в развитии культуры и искусства. Периодизация. Сложение изобразительного канона. Особенности изображения пространства: «египетская перспектива».

3. Понятие античного искусства, его периодизация.

Эгейский мир: особенности цивилизации, периодизация. Связь с цивилизациями Древнего Востока и влияние на греческую культуру. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). Монументальная живопись (Крит, Санторин). Керамика: основные стили. Искусство ахейцев. Архитектура Микен и Тиринфа (цитадели, гробницы, тип мегарона). Мелкая пластика и керамика. Искусство Древней Греции. Периодизация, особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль классической традиции в истории культуры. Культура Рима.

4. Историческое своеобразие средневековой культуры.

Принципы историко-художественной периодизации и региональные особенности развития западного и восточного средневековья. Позднеантичная культура и ее художественные традиции, их значение в процессе формирования языка средневекового искусства. Восприятие действительности в ее многообразии и драматической конфликтности. Идея единства христианского мира. Теологический характер культуры и воздействие религии на образный строй средневекового искусства.

5. Культура Средневековья.

Романское искусство в Италии, Франции, Германии. Развитие проторенессансных черт в архитектуре и пластике Италии (творчество Никколо Пизано и его школы). «Византийская манера» в итальянской живописи XII - нач. XIII вв. Книжная миниатюра в Романском искусстве XI-XII вв. *Готическое искусство XII-XIV вв.* Готика - вершина и эпилог средневековой культуры Западной Европы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. Университетская наука, схоластическая философия и теология, их

влияние на образный строй и формальный язык готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная конструкция стрельчатых нервюрных сводов готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. Диалогизм культуры и искусства готики. Сочетание рационализма и религиозного спиритуализма, эмпирического реализма с условностью и аллегоризмом, приверженность к символической интерпретации реальности. Рост средневековой религиозной и светской литературы. Развитие рыцарского романа и лирической поэзии. Художник внутри ремесленной корпорации, возрастающее значение индивидуального самовыражения. Система обучения и единство стиля. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. Историко-художественная периодизация готики: ранняя готика (2-я пол. XII - начало XIII вв.), зрелая готика (XIII в.), поздняя готика (XIV - начало XV вв.). Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв.

6. Культура Древней Руси.

Язычество. Пантеон богов. Уклад жизни русичей. Культурно-исторические условия. Русское средневековое искусство как целостная система. *Древнейшие истоки русского искусства.* Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства на территории нашей страны (наскальная живопись, скульптура). Протославяне. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов, поселков, посуда, украшения из бронзы). Восточно-славянские племена и их культура (жилища, аксессуары костюма). Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности.

Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX - начало XII в. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество (устное народное творчество, скульптура, прикладное искусство, жилища и каменное зодчество). Принятие христианства и его воздействие на содержание произведений. Культурные связи с Византией, балканскими и другими странами.

Рост городов - очагов культуры. Национальные особенности градостроительной композиции, оборонительных и гражданских построек.

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского и новгородского соборов. Книги как единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, оклады). «Остромирово Евангелие». «Изборник Святослава» 1073 г. «Псалтырь Трирская» (Гертруды).

Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техники обработки. Своеобразие орнамента и изобразительных мотивов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры.

7. Искусство периода образования единого Российского государства. Середина XV - начало XVI в.

Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение процесса формирования культуры русской народности. Оживление культурной жизни в русских землях с 60-70-х годов XV в. Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. Идеино-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений (палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV - начала XVI в. Работа Дионисия и художников его круга в Успенском соборе Московского Кремля

8. Искусство Возрождения

Историческое значение Возрождения в развитии искусства и культуры. Самосознание людей Возрождения – критерий его признания как определенного этапа в истории и культуре Европы. Современная научная концепция Возрождения. «Открытие мира и человека» – основные категории культуры Возрождения, определившие антропоцентризм искусства, развитие эмпирического научного знания и натурфилософии. Историко-художественная периодизация, проблема границ Возрождения, национальная специфика Возрождения в ведущих странах Европы. Влияние неоплатонизма и гуманизма на образный строй искусства. Распространение реформационных идей и их влияние на религиозную жизнь эпохи. Культура и Реформация. Два пути развития ренессансного искусства: Возрождение в Италии и «ars nova» в странах заальпийской Европы. Роль античности в обновлении художественного языка искусства. Рост коллекционирования. Сложение художественной теории Возрождения. Принцип «подражания натуре» и развитие художественного эксперимента: изучение анатомии, математическая теория пропорций и перспективы, интерес к оптике, изучение свойств материалов. Изменение положения художника в обществе, возрастание роли творческой индивидуальности. От ренессансной боттеги (мастерской) к Академии. Искусство Возрождения в Италии.

9. Искусство Западной Европы нового времени XVII вв.

Западноевропейское искусство XVII вв. принято называть искусством Нового времени. Буржуазные революции (Нидерланды, Англия, Франция), изменение системы ценностей в условиях становления и расцвета капиталистических отношений. Расцвет научной мысли. Прагматизм в жизни, в искусстве. Конфликту творческой личности и общества. Промышленные революции. Формирование крупных централизованных государств в Западной Европе и соответственно - национальных художественных школ Нового времени. Специфические пути развития каждой из них не противоречат политике тесных художественных контактов. Дифференциация сословных художественных интересов. Усложнение религиозной борьбы. Множественность образно-стилевых систем. Процесс станковизации в изобразительном искусстве. Географические открытия, колониальные завоевания и экспансия европейской культуры за пределы континента. Обратное воздействие «Востока». Сложение научного и художественного сознания европейского человека картины беспредельного мира. Актуализация космологических проблем. Значение веры, разума с новыми доказательствами его могущества и понятия чести для преодоления страха перед космическими и социальными катаклизмами. Проблема церковного искусства. Отказ от аскетизма католиков, напор суровой морали протестантизма (янсенизм во Франции). Рим и Париж - крупнейшие художественные центры. Расширение сюжетной и эмоциональной сферы искусства. Неповторимая черта - искусство крайностей, противоречивость. Эпоха барокко, иррационального и чувственного стиля. Классицизм - второе основное стилевое течение эпохи. Рационалистические основы, и в то же время, откровенная барочная окрашенность классицизма XVII в. Традиции искусства позднего Возрождения и маньеризма. Проблематика реализма и «внестилевых» явлений в искусствоведческой литературе. Академизм как явление художественной культуры. Взаимодействие и антагонизм стилей.

10. Западноевропейское искусство XVIII в.

Кризис идеологии феодализма. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры Исторический оптимизм Просвещения. Вера в разумное и справедливое переустройство общества. Секуляризация культуры Религия в новых условиях. Культ общечеловеческих ценностей. Рост индивидуализма. Поиски искренности и естественности в искусстве. XVIII век - время открытого столкновения вкусов идей, позиций. Сатира нравов и политическая сатира. Широкое обсуждение публицистикой и критикой острых проблем искусства.

Общая картина стилевого развития. Господство барокко в ряде европейских стран в первой половине XVIII в. Формирование искусства рококо в 20-30-е гг. XVIII в. Его интерес к камерным, интимным сферам человеческого бытия и тончайшим эмоциональным оттен-

кам. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля

классицизм (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). Развитие идеалов гражданственности, рационализм и ориентация на античность. Отличие от классицизма XVII в. Опора на идеи Просвещения. Роль теории, а также достижений археологии, истории и др. гуманитарных наук. Культ естественного чувства и течение сентиментализма во второй половине XVIII в. Предромантические тенденции в искусстве как осознание противоречия между идеалом и реальностью.

Ведущие художественные школы в XVIII в.

11. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII-XIX вв.

Место культуры и искусства XIX в. в развитии Европы. Историко-художественная периодизация XIX в., развитие искусства от романтизма и неоклассицизма к реализму и постимпрессионизму. Эстетическая мысль эпохи, художественная теория и критика, развитие выставочной деятельности. Ведущее место французской школы в европейском художественном процессе. Великая французская революция и национально-освободительные движения начала века, их влияние на развитие европейского искусства. Влияние антифеодальных движения в Испании, идеологии Просвещения и революционных событий во Франции на искусство испанского художника Франсиско Гойи. Революционный классицизм Жака Луи Давида. Возвышенность замысла, барельефность строгих композиционных решений, преобладание пластики над колоритом. Публицистическая направленность произведений, обращение к темам общественного и героического звучания («Клятва Горациев»). Участие Давида в событиях Великой французской революции. Создание исторической картины на современную тему и исторических портретов героев революции. Участие в организации и оформлении революционных праздников.

Искусство Западной Европы первой пол. XIX в. Влияние национально-освободительных и революционных идей и событий на развитие культуры и искусства I пол. XIX в. Стил классцизма и романтизм – основные направления, определившие развитие художественной культуры и эстетической мысли эпохи. Классицизм в искусстве стран Европы. Значение Рима как интернационального художественного центра. Господство академических традиций. Обращение к формам и темам античного искусства, достижениям классического Возрождения как к идеальному образцу. Формирование эстетики классицизма. Деятельность И. Винкельмана. Архитектура классицизма нач. XIX в. Стремление к суровой простоте. Классицизм Ж.Л. Давида времен директории и империи, обращение к драматическим событиям античной истории, создание парадных звучных по цвету и эффектных по композиции портретов и исторических картин. Поздние портреты Давида, их влияние на развитие реалистического портрета. Жак Огюст Энгр – глава классицистического направления французского искусства. Романтизм в европейском искусстве XIX в. Развитие исторического жанра, портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Живописные и графические произведения И. Фюсли, живописца и поэта У. Блейка в Англии. Батальные картины и героические портреты А. Гро. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. Исторические и национальные особенности французского романтизма, его связь с социальными движениями. Динамизация композиций, яркость насыщенного колорита, построенного на контрастном соотношении света и тени, легкая широкая манера письма. Творчество основоположника романтической школы Франции Т. Жерико. Э. Делакруа – глава французского романтизма. Живописное новаторство К. Коро и создание пейзажа настроения.

12. История русской художественной академической школы. История передвижничества.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Рекомендуемая литература

1. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. Проблемы формы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. -М., 1987.
2. Афансьева В.К., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. -М.,

- 1976 («Малая история искусства»).
3. Бартеев И А., Батажкова В.Я. Очерки истории архитектурных стилей. - М., 1983
 4. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. - М., 1973
 5. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. - СПб., 1996.
 6. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII веков. - Л., 1972
 7. Буркхррт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. - М., 1996.
 8. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник / Ю. Б. Борев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012
 9. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. - СПб., 1994.
 10. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.
 11. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. - М., 1970.
 12. Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII в. – М., 1957.
 13. Всеобщая история искусств. В 6-ти тт. /Под общей ред. Б.В.Веймарна и Ю.Д.Колпинского. Т.4.- М. 1963
 14. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. Л. СПб., 1993
 15. Воицина А.И. Античное искусство. - М., 1982.
 16. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. -М., 1985
 17. Джоржак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. - М., 1978.
 18. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. - М., 1976.
 19. Искусство XVIII века / Под ред. А.М. Кантора. - М., 1977 (Малая история искусств).
 20. Кожина Е.Ф. Искусство Франции XVIII в. – Л., 1971
 21. Красавин Л.П. Культура Средних веков. - Киев. 1995. История искусств [Текст]: учеб. пособие по напр. "Искусства и гуманитарные науки" / под науч. ред. Г. В. Драча ; Т. С. Паниотовой. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2013. - 680 с.-3 экз.
 22. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. - М., 1983 («Памятники мирового искусства»).
 23. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. - М., 1972.
 24. Матъе М.Э. Искусство Древнего Египта. -М., 1961, 1970.
 25. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. -М., 1982.
 26. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. -М., 1970 («Малая история искусства»).
 27. Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне. - М., 1982.
 28. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. (Очерки теории). - М., 1982.
 29. Муратов П. Образы Италии. Т. 1-3. -М., 1993-1994.
 30. Очерки истории теории архитектуры нового и новейшего времени [Текст]: научное издание / НИИ теории архитектуры и градостроит. Рос. Академия архитектуры и строит. наук.; ред. И. А. Азизян. - СПб : Коло, 2009. - 656 с.-1 экз.
 31. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. - М., 1964.
 32. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. - М., 1974 (Малая история искусств).
 33. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. - М., 1980
 34. Столяр АД. происхождение изобразительного искусства. - М., 1985
 35. Филиппов, Юрий Иванович. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве. Критика неоавангардизма [Текст] / Ю. И. Филиппов ; Самарский государственный педагогический университет. - Самара : Изд-во СГПУ, 2006. - 64 с. : ил.

Программное обеспечение

1. <http://www.pgsga.ru/>

2. <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.hub.sciverse.com>

2. Федеральный портал «Российское образование». <http://www.edu.ru/>

3. Российский общеобразовательный портал Министерства образования РФ
<http://school.edu.ru/>

4. НИИ художественного образования РАО <http://art-education.ioso.ru/>

5. Гуманитарный издательский центр Владос <http://www.vlados.ru/>