

**Программа государственного экзамена
для специальности 1-19 01 01-04
«Дизайн (коммуникативный)»**

***Х. С. Гафаров
О. А. Воробьева
А. Ю. Семенцов***

Минск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	5
2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА:.....	7
2.1 По курсу «История искусства».....	7
<i>Теоретические вопросы искусствоведения</i>	7
Литература:.....	8
Дополнительная литература:.....	8
<i>Искусство первобытности</i>	8
Литература:.....	9
Дополнительная литература:.....	9
История искусства Древнего мира.....	9
Искусство Древнего Египта.....	9
Искусство Древней Греции: основные достижения в архитектуре, скульптуре и живописи.....	10
Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура, живопись.....	11
Литература:.....	11
Дополнительная литература:.....	11
Искусство Средних веков и Возрождения.....	12
Изобразительное искусство Византии.....	12
Средневековое искусство стран Западной Европы.....	13
Белорусское Средневековье.....	13
Возрождение в Италии.....	15
Искусство Северного Возрождения.....	16
Литература:.....	18
Дополнительная литература:.....	18
Европейское искусство XVII–XIX веков.....	19
Европейское искусство XVII века: формирование национальных художественных школ.....	19
Классицизм в европейском искусстве XVII – начала XIX века: принципы эстетики классицизма.....	22
Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века.....	23
Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика.....	25
Реалистическая живопись XIX в.....	25
Литература:.....	26
Дополнительная литература:.....	26
Искусство к. XIX – н. XXI вв.....	27
Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве.....	27
Стиль модерн в европейском искусстве.....	27
Модернизм и постмодернизм в искусстве XX – н. XXI вв.....	28
Искусство Беларуси XX – н. XXI вв.....	30
Искусство постмодернизма.....	31
Литература:.....	32
Дополнительная литература:.....	32
2.2 По курсу «История дизайна».....	33
Исторические предпосылки возникновения дизайна.....	33
Предыстория современного дизайна.....	33
Развитие дизайна в первой половине XX века.....	34
Развитие дизайна во второй половине XX века.....	34
Дизайн на рубеже тысячелетий.....	36
Литература:.....	36
Дополнительная литература:.....	37
2.3 По курсу «Теория и методология дизайна».....	38
Концептуальные основания теории дизайна.....	38
Базовые понятия дизайна.....	38
Литература:.....	38
Дополнительная литература:.....	38
Понятийные основания теории дизайна.....	38
Литература:.....	39

Дополнительная литература:.....	39
Эстетический аспект дизайнерской деятельности.....	40
Литература:.....	40
Дополнительная литература:.....	41
Философские основания теории дизайна.....	41
Литература:.....	42
Дополнительная литература:.....	42
Методологические основания теории дизайна.....	43
Литература:.....	43
Дополнительная литература:.....	44
Социально-антропологические основания теории дизайна.....	44
Литература:.....	46
Дополнительная литература:.....	46
Ранние формы теоретизации проблем дизайна.....	47
Ранний американский функционализм.....	47
Литература:.....	48
Дополнительная литература:.....	48
Ранний немецкий функционализм.....	48
Литература:.....	49
Дополнительная литература:.....	49
Реформистское движение.....	49
Литература:.....	49
Дополнительная литература:.....	49
Первый этап теоретического осмысления феномена дизайна:	
классический функционализм.....	50
Группа «Стиль» (1917–1931).....	50
Литература:.....	50
Дополнительная литература:.....	50
Баухауз (1919–1933).....	50
Литература:.....	51
Дополнительная литература:.....	51
ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН (1920–1930).....	52
Литература:.....	52
Дополнительная литература:.....	52
Второй этап теоретического осмысления феномена дизайна:	
неофункционализм и его критика.....	53
Литература:.....	53
Дополнительная литература:.....	53
Диверсификация дизайна.....	54
Литература:.....	54
Дополнительная литература:.....	54
Советский дизайн 60-80 гг.....	54
Литература:.....	55
Дополнительная литература:.....	55
«Художественное проектирование» Сенежской студии 60-70 гг.....	55
Литература:.....	56
Дополнительная литература:.....	56
Третий этап теоретического осмысления феномена дизайна.....	56
Литература:.....	56
Дополнительная литература:.....	57
3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.....	57
По курсу «История искусства».....	57
По курсу «История дизайна».....	58
По курсу «Теория и методология дизайна».....	59

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственный экзамен для специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)» ориентирован на выявление теоретической подготовленности выпускника для постановки и решения профессиональных задач. Государственный экзамен является формой итогового контроля конкретных функциональных компетенций студента, степени его готовности к практической работе и способности к самостоятельным суждениям на основе сформированных в процессе обучения знаний. На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать свои базовые теоретические знания, достаточные для работы в сообществе дизайнеров и выполнения профессиональных обязанностей.

Программа государственного экзамена базируется на нескольких основных теоретических дисциплинах специальности «Дизайн» по направлению «коммуникативный».

Курс «История искусства» ориентирован на историческое изучение мирового и отечественного искусства с древности по начало XXI века включительно. Освоение материала курса дает студентам возможность, во-первых, получить необходимые знания в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, во-вторых, расширяет представления о выразительных средствах и языке искусства, в-третьих, способствует развитию художественного вкуса. Изучение мирового и отечественного художественного наследия выступает для студента-дизайнера источником практически полезных знаний и является активным средством развития его творческих качеств.

Дисциплина «История дизайна» направлена на изучение исторических закономерностей становления, развития и функционирования дизайна в контексте материально-художественной культуры эпохи в связи с развитием промышленного производства. История дизайна связана с эволюцией предметного окружения человека, с историей развития техники и технологий.

Предметом курса «Теория и методология дизайна» является методология и теория дизайнерской деятельности, представленная в контексте исторического развития коммуникативного дизайна как специфической сферы современной культуры. Коммуникативный дизайн понимается при этом как проектная деятельность, направленная на формирование эстетической ценности процессуальных и знаково-информационных систем, используемых при создании коммуникативных ситуаций для передачи информации различного характера. Методология дизайна ставит своей целью описать процесс проектирования на базе определенных принципиальных допущений и предпосылок и предоставить для этой цели необходимый инструментарий. Цель теории дизайна – обеспечить понимание наиболее общих принципов функционирования дизайна как новой формы культуры в контексте современной бурно развивающейся и динамично меняющейся исторической реальности. Вопросы по «Эстетике», как философской дисциплине, охватывающей исторический и систематический аспекты истолкования эстетических феноменов, интегрированы в дискурс теории и

методологии дизайна.

Программа содержит краткое предметно-тематическое содержание входящих в экзамен дисциплин, примерный перечень вопросов итогового государственного междисциплинарного экзамена, а также перечни литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.

Содержание экзаменационных вопросов отражает основные положения теоретических дисциплин курса, базовые категории и понятия эстетики и истории искусств, истории дизайна, теории и методологии дизайна.

В списках основной и дополнительной литературы представлены научные, учебные, учебно-методические и справочные издания.

Экзамен выявляет знание студентами методов научного исследования, теоретических категорий основных дисциплин курса, художественных школ и стилевых направлений. Критерием сформированности знаний студентов выступает способность применять знания в функции средств регуляции профессиональной деятельности.

2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА:

2.1 По курсу «История искусства»

Теоретические вопросы искусствоведения

Искусство как феномен культуры. Сущность и социальная роль искусства. Гипотезы происхождения искусства. Проблематизация искусства в различные исторические эпохи.

Теория искусства как репрезентации. Становление античного искусства. Платон (428–348 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.) об искусстве. Средневековые концепции искусства: метафизический аспект. Влияние искусства на формирование личности в эпоху Ренессанса. Томмазо Кампанелла (1568–1639). Место искусства в эпоху Просвещения. Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1778), Жан-Жак Руссо (1712–1768), Дени Дидро (1713–1784).

Теория искусства как экспрессии. Теории искусства в классической немецкой эстетике. Искусство в оценках Иммануила Канта (1724–1804), Иоганна Вольфганга фон Гёте (1749–1832), Фридриха Шиллера (1759–1805), Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). Развитие теории в XX веке: Бенедетто Кроче (1866–1952), Робин Джордж Коллингвуд (1889–1943).

Теория искусства как формы. Концепция формализма в искусстве XX века. Борьба с формализмом в советском искусстве.

Теория искусства как институции. Американская философия искусства о трудности дефиниции современного понятия искусства. Артур Данто (1924–2013). Джордж Дики (р. 1926). Место и роль искусства в современном мире.

Функции искусства: познавательная, аксиологическая, эстетическая, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая, прогностическая, функции социализации и инкультурации.

Типология искусства. Принципы типологизации. Цивилизационный принцип типологии. Конфессиональный принцип типологии: искусство христианского, исламского, буддийского, индуистского культурных регионов. Исторический принцип типологии. Виды искусства и их классификация. Искусства пространственные, временные, синтетические. Генезис и историческая динамика видов искусства. Жанровая характеристика искусства.

Категория стиля в искусстве. Происхождение термина «стиль». Определение художественного стиля. Признаки стиля. Специфика восприятия стиля. Стиль как отражение единства «форма–содержание». Типология стилей. Стиль и канон. Проблема «чистого стиля». Труды представителей венской школы искусствознания, посвященные проблематике стиля в искусстве. Алоиз Ригль (1858–1905), Генрих Вёльфлин (1864–1945), Аби Варбург (1866–1929). Борис Виппер (1888–1967) об искусстве: энциклопедический характер исследований. Алексей Фёдорович Лосев (1893–1988) о стилях в искусстве.

Историко-культурные закономерности формирования стиля. Стилевое разнообразие искусства. Типология исторического развития искусства: стиль, направление, течение.

Литература:

1. *Алпатов, М. В.* Всеобщая история искусств / *М. В. Алпатов.* – В 3-х тт. – М.: Госиздат, 1948–1955. – 1830 с.
2. *Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. / Рэдкал. С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.].* – Мінск: Навука і тэхніка, 1987–1994. – 1734 с.
3. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – М.: Искусство, 1985–1990. – 637 с.
4. *Малая история искусств: в 10 т. / Под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова, Н. И. Соколовой и др.* – М.: Искусство, 1972–1991. – 3603 с.

Дополнительная литература:

1. *Аристотель.* Поэтика / *Аристотель // Аристотель.* Соч.: В 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – 830 с. – 645–680 с.
2. *Асмус, В. Ф.* Немецкая эстетика XVIII века / *В. Ф. Асмус.* – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – 309 с.
3. *Вёльфлин, Г.* Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / *Г. Вёльфлин.* – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 427 с.
4. *Вёльфлин, Г.* Ренессанс и барокко: Исследования сущности и становления стиля барокко в Италии / *Г. Вёльфлин.* – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 286 с.
5. *Виппер, Б. Р.* Введение в историческое изучение искусства / *Б. Р. Виппер.* – М.: АСТ-Пресс книга, 2004. – 366 с.
6. *Литературные манифесты немецких романтиков / Под ред. А. С. Дмитриева.* – М.: МГУ, 1980. – 630 с.
7. *Лосев, А. Ф.* Проблема художественного стиля / *А. Ф. Лосев.* – Киев: Collegium; КАЕ, 1994. – 288 с.
8. *Новая история искусства: в 20 т. – М.: Азбука-классика, 2000–2010. – 8975 с.*
9. *Платон.* Пир / *Платон // Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993. – 528 с. – С. 81–134.
10. *Шеллинг, Ф. В. Й.* Философия искусства / *Ф. В. Й. Шеллинг.* – М.: Мысль, 1966. – 607 с.
11. *Эко, У.* Эволюция средневековой эстетики / *У. Эко.* – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.
12. *Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. С. А. Мигунов, Н. А. Хренов.* – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 689 с.

Искусство первобытности

Понятие первобытности. История открытия первобытного искусства. Зооморфная модель мира первобытного человека. Анимизм, тотемизм.

Художественная деятельность первобытного человека. Формирование и развитие истоков основных видов искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и основных закономерностей художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытности. Связь художественных практик с религией и магией. Основные этапы становления первобытной культуры. Пещерное палеолитическое искусство (Альтамира, Ласко и др.). Скульптура палеолита. Стихийный реализм образов палеолита.

Наскальное искусство мезолита. Усиление экспрессии, условности. Антропоморфизм в искусстве. Изображение многофигурных композиций в сценах охот, ритуальных действий, сражений. Усложнённое отражение реальности, возросший познавательный уровень художественного творчества мезолита. Первобытное искусство эпохи неолита. Самобытный характер искусства неолита на территории Древнего Египта, Ближнего Востока, Европы, Сибири и т. д. Керамика неолита. Символика неолитического орнамента. Мегалитические сооружения первобытной культуры: менгиры, дольмены, кромлехи – культовая архитектура первобытной эпохи. Стоунхендж (Англия) – крупнейший памятник мегалитического искусства.

Литература:

1. *Алпатов, М. В.* Всеобщая история искусств / *М. В. Алпатов.* – В 3-х тт. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
3. *Мириманов, В. Б.* Малая история искусств: Первобытное и традиционное искусство / *В. Б. Мириманов.* – М.: Искусство, 1973. – 320 с.

Дополнительная литература:

1. *Столяр, Д. А.* Происхождение изобразительного искусства / *Д. А. Столяр.* – М.: Искусство, 1985. – 300 с.
2. *Тайлор, Э. Б.* Первобытная культура / *Э. Б. Тайлор.* – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.
3. *Семёнов, В. А.* Новая история искусства: Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век / *В. А. Семёнов.* – СПб: Азбука-Классика, 2008. – 591 с.

История искусства Древнего мира

Искусство Древнего Египта

История открытия и периодизация культуры Древнего Египта. Прикладной характер протонаучных знаний. Математика, астрономия, медицина. Возникновение алфавита. Развитие мифологии. Сакрализация царской власти. Религиозные реформы. Религиозно-культовая основа искусства

Древнего Египта. Роль канона в создании древнеегипетского искусства.

Искусство додинастического периода. Антропоморфная пластика. Появление канона изображения человека. Искусство раннего царства. Архитектура: дворцы, гробницы, погребальные храмы. Пластика и росписи. Искусство эпохи древнего царства. Погребальная архитектура. Мастабы. Пирамиды: генезис, функции, семантика. Комплекс пирамид в Гизе. Скульптура Сфинкса, её символика. Статуи фараонов: черты скульптурного канона. Рельефы и росписи. Искусство среднего царства. Новый тип погребального храма: скальные гробницы. Рельефы и росписи: изменения колористики. Искусство нового царства. Изменения социально-экономической жизни общества и их влияние на развитие искусства. Погребальный храм царицы Хатшепсут (1490–1468 до н. э.), храмы в Карнаке и Луксоре. Храмы Рамсеса. Реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) (1375–1336 до н. э.) и искусство. Стиль Амарны: характерные черты. Усиление реализма. Скульптурные портреты Нефертити (1351–1334 до н. э.) и Эхнатона. Искусство позднего царства. Завоевания Александра Македонского (356–323 до н. э.). Эллинизация культуры. Качественные изменения в искусстве.

***Искусство Древней Греции:
основные достижения в архитектуре, скульптуре и живописи***

Периодизация древнегреческого искусства. Мифология и древнегреческий «космос». Миф о Минотавре. Тесей и Ариадна. Лабиринт как символ критской культуры. Крито-микенское искусство. Развитие дворцового строительства. Ансамбль Кносского дворца (1700–1450 до н. э.), основные принципы планировки и декоративного убранства. Росписи дворцов, их сюжеты и композиция. Скульптура. Живопись: росписи дворца. Сюжеты, образы, художественное своеобразие.

Архитектура Древней Греции. Понимание пространства в культуре Древней Греции. Типология древнегреческих храмов: храм в антах, простиль, периптер, диптер. Система древнегреческого ордера. Структура ордера. Дорический, ионический, коринфский ордера как три модели мира. Архитектурный канон. Ансамбль Афинского Акрополя. Особенности архитектуры эллинизма. Культовое и светское строительство. Фаросский маяк (285–279 до н. э.). Роль древнегреческой ордерной системы в формировании художественной стилистики последующих эпох.

Ранние образцы греческой скульптуры периода архаики: курорсы и коры. Скульптура греческой классики. Творчество Фидия (490–430 до н. э.). Статуя Зевса Олимпийского, Афина-Парфенос, Афина-Промехос. Творчество Поликлета (V в. до н. э.). Дорифор. Творчество Мирона (V в. до н. э.) (Дискобол, Афина и Марсий). Творчество скульпторов поздней классики как отражение кризиса полисной системы. Пракситель (IV в. до н. э.): Гермес с Дионисом. Творчество Скопаса (395–350 до н. э.). Менада.

Скульптура эпохи эллинизма: многообразие художественных школ и

направлений в искусстве. Пергамская школа. Творчество Агесандра (II–I в. до н. э.). Афродита Милосская. Внимание к внутреннему миру человека. Афродита Книдская, Афродита, Эрот и Пан. Страдание и смерть как новые темы античного искусства. Группа Лаокоона.

Живопись Древней Греции. Вазовые росписи. Ковровый стиль и его происхождение. Чёрнофигурный стиль росписей. Сюжеты и образы. Особенности краснофигурного стиля. Значение художественной культуры Древней Греции для развития мирового искусства.

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура, живопись

Периодизация искусства Древнего Рима. Составные элементы древнеримского искусства: этрусское и греческое наследие. Особенности древнеримской архитектуры: типовое разнообразие. Культовые и общественные сооружения Древнего Рима. Колизей, Пантеон, Римский форум. Триумфальные мемориальные сооружения Древнего Рима – триумфальные колонны и арки. Типы светских построек: термы, дворцы, базилики. Роль базилики в формировании образно-конструктивной системы христианского храма.

Скульптура древнего Рима. Реалистический портрет (императоры, политики, ораторы). Происхождение древнеримского скульптурного портрета. Его ритуальный смысл и назначение. Римская монументальная скульптура. Статуя Августа-оратора, конная статуя Марка Аврелия и др. Рельефы колонны Траяна. Развитие монументальной живописи Древнего Рима. Фрески Помпей и Геркуланума.

Литература:

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3-х т. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. Виннер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виннер. – М.: Наука, 1972. – 436 с.
3. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
4. Померанцева, Н. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта / Н. А. Померанцева. – М.: Искусство, 1985. – 255 с.
5. Ривкин, Б. И. Малая история искусств: Античное искусство / Б. И. Ривкин. – М.: Искусство, 1972. – 316 с.

Дополнительная литература:

1. Акимова, Л. Новая история искусства: Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика / Л. Акимова. – М.: Азбука-классика, 2007. – 400 с.
2. Акимова, Л. Новая история искусства: Искусство Древней Греции: Классика / Л. Акимова. – М.: Азбука-классика, 2007. – 464 с.

3. *Матье, М. Э.* Искусство Древнего Египта / *М. Э. Матье.* – М.: Искусство, 1970. – 606 с.
4. *Полевой, Б. М.* Искусство Греции: Древний мир. Средние века. Новое время / *Б. М. Полевой.* – М.: Советский художник, 1984. – 535 с.
5. *Пунин, А. Л.* Новая история искусства: Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство / *А. Л. Пунин.* – М.: Азбука-классика, 2008. – 464 с.
6. *Пунин, А. Л.* Новая история искусства: Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство / *А. Л. Пунин.* – М.: Азбука-классика, 2010. – 656 с.
7. *Соколов, Г. И.* Искусство Древнего Рима. Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство / *Г. И. Соколов.* – М.: Просвещение, 1996. – 224 с.
8. *Соколов, Г. И.* Искусство Древней Греции / *Г. И. Соколов.* – М.: Искусство, 1980. – 271 с.
9. *Соколов, Г. И.* Искусство этрусков / *Г. И. Соколов.* – М.: Искусство, 1990. – 319 с.

Искусство Средних веков и Возрождения

Трансформации античной культуры на рубеже тысячелетий. Возникновение христианства как синтез позднеантичной и иудейской традиций. Символизм художественной культуры Средневековья. Теоцентризм средневекового социума. Модификации времени и пространства в средневековом искусстве. «Сакральное» и «профанное» пространство в культуре средневековья.

Изобразительное искусство Византии

Византийская империя и этапы её развития. Роль античного наследия в культуре Византии. Истоки христианского искусства: позднеантичные традиции и традиции восточных провинций.

Ранневизантийская архитектура IV–VII вв. и её связь с раннехристианской. Константинопольская восточная и греческая школы зодчества. Раннехристианская архитектура: развитие типа базиликального храма. Собор Св. Дмитрия Солунского в Фессалониках (Греция). Формирование центрического храма Собор Святой Софии в Константинополе. Рельефы и живопись римских катакомб. Раннехристианские мозаики и фрески: стилистические особенности, иконография и техника исполнения. Символика. Монументальная живопись Равенны и Рима. Мозаика церкви Св. Виталия в Равенне. Искусство периода иконоборчества.

Средневизантийское искусство (IX–XII вв.). Становление крестово-купольного типа храма. Принципы художественного оформления храма. Искусство мозаики и фресковой живописи. Формирование художественного языка, символика. Основные типы иконографии иконы: Христос-Пантократор,

Мать Божья Одигитрия, Оранта, Умиление. Синайская иконописная мастерская. Роль константинопольских монастырей в обновлении иконописного языка. Искусство миниатюры. Основные центры книжной иллюстрации. Стилистические особенности византийской миниатюры.

Поздневизантийское искусство, его особенности. Роль Византии в формировании западноевропейского и восточноевропейского средневекового искусства.

Средневековое искусство стран Западной Европы

Художественная культура западноевропейского Средневековья. Хронологические границы и основные этапы развития.

Дороманский период. Образование новых варварских государств на территории Европы. Строительство первых христианских церквей. Изменение архитектуры базилики: план в форме латинского креста, отсутствие атриума, включение башни в конструкцию здания. Расцвет декоративно-прикладного искусства. Искусства оформления рукописных книг. Искусство каролингской эпохи: развитие основных форм архитектуры, прикладного искусства, миниатюры. Дворцовая капелла в Аахене. Каролингские рукописные книги: возникновение самостоятельных центров оформления рукописей.

Искусство Оттоновской эпохи. Особенности монастырского строительства. Церковь св. Кириака в Гернроде. Рукописи школы Райхенау.

Формирование романского стиля в искусстве Западной Европы. Конструктивные принципы и основные стилистические черты романской архитектуры. Романская «связанная система» сводов. Паломнические церкви романского стиля, аббатство Клюни, Строительство феодальных замков. Особенности монументальной скульптуры и её роль в архитектурном ансамбле романских храмов. Монументальная живопись романского стиля. Искусство книжной миниатюры. Монастырские скриптории.

Развитие готического стиля. Связь готического искусства с городской культурой. Создание новой конструкции свода готического собора: каркасная система с нервюрами, аркбутанами, контрофорсами и др. Роль витражного окна в интерьере готического собора. Франция как центр европейской готики. Готические монастыри. Светская архитектура готики: ратуши, биржи. Искусство средневекового витража. Монументальная скульптура и её роль в архитектурном убранстве готического собора. Система расположения скульптурных изображений в интерьере готического храма. Канонизация сюжетов. Особенности синтеза искусств готического собора. Искусство книжной миниатюры и прикладного искусства готики.

Белорусское Средневековье

Искусство Беларуси IX – нач. XIII вв.

Художественная культура IX – нач. XIII вв. Политическое и культурное значение принятия христианства. Язычество и христианство на территории Беларуси. Принятие сакральной византийской культуры. Крестово-купольный

тип храма. Всеслав Чародей и Софийский собор в Полоцке (XI век). Становление местных школ зодчества в соединении с византийскими и романскими традициями. Полоцкая школа зодчества: строительная техника, планировка, интерьер. Спасо-Ефросиньевский храм. Зодчий Иоанн. Благовещенская церковь в Витебске. Просветительская и меценатская деятельность Ефросиньи Полоцкой (ок. 1110–1173). Гродненская архитектурная школа: тип храма (зальный), техника равнослойно-декоративной кладки, мозаика, голосники. Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно. Храмы XII в. Гродно, Волковыска, Новогрудка, Минска.

Синтез архитектуры и живописи. Особенности иконографии: сюжеты икон, трактовка персонажей. Становление канонов распределения библейских и евангельских сюжетов и персонажей в интерьере храмов. Роль орнамента в создании живописных композиций. Фрески Софийского собора и Спасо-Ефросиньевской церкви.

Культовые изделия из камня и металла: «Константин и Елена» (Полоцк), «Христос Эммануил» (Пинск), «Никола и Стефан» (Минск). Кресты-энколпионы. Крест Ефросиньи Полоцкой (1161) работы Лазаря Богши. Произведения светского характера: шахматные фигурки, ухочистки, печати. Техники обработки кости и дерева. Разнообразие технологий обработки ювелирных изделий (скань, чернь, чеканка, тиснение и др.). Влияние Византии на развитие декоративно-прикладного искусства: возникновение стекольного и поливного керамического производства.

Искусство Беларуси XIII–XV вв.

Возникновение Великого княжества Литовского. Изменение политических и культурных ориентиров в условиях борьбы с крестоносцами и угроз со стороны монгольского государства. Укрепление культурных связей со странами Центральной и Западной Европы и принятие западно-христианской культуры.

Замковая и храмовая архитектура Беларуси середины XIII–XV вв.: виды сооружений, стилистическая характеристика памятников. Архитектура и её оборонительная функция. Развитие планировочной структуры городов. Соединение в искусстве романских и готических особенностей: башни-донжоны. Каменецкая башня (к. XIII в.). Зодчий Алекса. Черты готики: поребрик, нервюры, неглубокие ниши. Низинные замки типа «кастель» Лиды (20-е годы XIV в.) и Крева. «Горние» (верхние) замки: Новогрудок (XIII–XV вв.), Гродненский замок (XII–XVI вв.).

Каменное культовое зодчество. Костел Святой Троицы в Ишкольди (1472 г.) – образец «провинциальной готики». Церкви-крепости: церковь Св. Михаила в Сынковичах (начало XVI в.), церковь Рождества Богоматери в д. Мурованка (1516–1542.). Оборонительный характер культового зодчества. Романские, готические и ренессансные черты: контрфорсы, нервюры, декоративные ниши, поребрик, использование побелки.

Возрождение в Италии

Понятие «Возрождение» и общая характеристика художественной культуры Ренессанса. Гуманизм и его место в культуре Возрождения. Значение античного идеала в искусстве Возрождения. Утверждение новых принципов в искусстве. Видовое и жанровое разнообразие искусства Ренессанса. Региональные художественные школы. Универсализм художников Ренессанса. Индивидуальное начало их творчества. Основные периоды становления и развития искусства Ренессанса.

Архитектура Итальянского Возрождения. Новое понимание градостроительных задач. Разработка нового типа зданий. Филиппо Брунеллески (1377–1446) как реформатор архитектуры. Собор Санта-Мария дель Фьоре, Ospedale della Innocenti, Капелла Пацци. Донато Браманте (1444–1514). Создание дворцового комплекса в Ватикане. Начало перестройки собора Св. Петра в Риме. Андреа Палладио (1508–1580). Архитектурные поиски Джакомо Бароцци да Виньола (1507–1573).

Живопись Ренессанса. Развитие монументальной и станковой живописи. Формирование новых принципов изобразительного языка. Роль линейной перспективы в создании новой образной системы живописи. Творчество Джотто ди Бондоне (1267–1337) как реформатора живописного языка и основоположника ренессансной системы живописи. Творчество Мазаччо (1401–1428). Роспись капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, роспись церкви Санта-Мария Новелла. Использование приемов светотени и линейной перспективы. Создание первых портретов: портреты Баттисты Сфорца и Федерико да Монтефельтро. Творчество Андреа Мантеньи (1431–1506). Роспись капеллы Оветари в церкви Эремитани в Падуе, роспись Камеры дельи Спозы во дворце Лодовико Гонзага в Мантуе. Творчество Сандро Боттичелли (1445–1510). Своеобразие живописи Боттичелли: «Рождение Венеры», «Весна» и др. Портретное творчество.

Живопись Высокого Возрождения. Выдающиеся художники Возрождения – Леонардо да Винчи (1452–1519), Микеланджело Буонарроти (1475–1564), Рафаэль Санти (1483–1520), значение их творчества в мировой культуре. Да Винчи: «Мадонна в гроте», «Мадонна Литта», фреска «Тайная вечеря», «Мона Лиза» («Джоконда») и др. Микеланджело: росписи Сикстинской капеллы. Рафаэль: росписи парадных апартаментов (станц) и Лоджии в Ватиканском дворце. Образы мадонны в творчестве Рафаэля. «Сикстинская Мадонна». Венецианская школа. Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранка) (1477/1478–1510): «Спящая Венера», «Юдифь», «Сельский концерт». Тициан Вечеллио (1488/1490–1576). Картины на мифологические сюжеты. Портретное творчество Тициана. Паоло Веронезе (1528–1588). Роспись Дворца Дожей в Венеции. Трагизм мироощущения Тинторетто (Якопо Робусти) (1518/1519–1594). «Брак в Кане Галилейской». Искусство маньеризма. Экспрессия Антонио да Корреджо (1489–1534): «Юпитер и Ио». Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола)

(1503–1540): «Мадонна с длинной шеей».

Скульптура Итальянского Возрождения. Разработка новых принципов пластического языка. Влияние традиций античной пластики на создание скульптурного ренессансного образа. Развитие станковых и монументальных форм скульптуры, новых жанров и типов. Возрождение принципов античного хиазма. Никколо Пизано (ок. 1220–1278/1284) – основатель школы итальянской скульптуры. Начало ренессансной пластики: Лоренцо Гиберти (ок. 1378–1455) – итальянский скульптор, ювелир, историк искусства. Рельефы северных дверей баптистерия Сан-Джованни во Флоренции. Донателло (1386–1466). Скульптура для церкви Санта-Мария дель Фьоре, церкви Ор Сан-Микеле, статуя Давида, конный монумент кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Творчество Андреа дель Верроккьо (Андреа ди Микеле Чони) (1435–1488): «Давид», статуя кондотьера Коллеони. Микеланджело: «Пьета», «Давид», гробница папы Юлия II, гробница герцога Джулиано Медичи и др. Микеланджело и маньеризм. Творчество Бенвенуто Челлини (1500–1571): «Персей».

Литература Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов в творчестве ренессансных авторов. Данте Алигьери (1265–1321). «Божественная комедия» Джованни Боккаччо (1313–1375): «Декамерон». Франческо Петрарка (1304–1374): «Книга песен». Новелла в эпоху Возрождения. Театральное искусство.

Искусство Северного Возрождения

Искусство Северного Возрождения, его связь с искусством позднего средневековья. Искусство Нидерландов. Творчество Яна Ван Эйка (1385/1390–1441). «Портрет четы Арнольфини». Становление светского портрета как самостоятельного жанра. Мистицизм творчества Иеронима Босха (1450–1516). «Блудный сын», «Воз сена», «Корабль дураков». «Сад земных наслаждений» как вершина творчества художника. Современность в творчестве Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525–1569). «Слепые». «Убиение младенцев». Пейзажная живопись. Цикл картин на тему времен года.

Искусство Франции. Развитие новых форм архитектуры, строительство Лувра. Скульптора Жана Гужона (1510/1520–1563/1568). Первая школа Фонтенбло (1530–1570). Вторая школа Фонтенбло (1590–1620) Развитие портретного искусства в творчестве Жана Фуке (1420–1481) и Франсуа Клуэ (1515–1572).

Искусство Германии. Творчество Альбрехта Дюрера (1471–1528). Изучение темперамента человека: «Четыре апостола». Живопись и графика Дюрера. Серия гравюр «Апокалипсис». «Меланхолия» как отражение мировоззрения Дюрера. Портретное творчество художника. Творчество Маттиаса Грюневальда (1470/1475–1528) и Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553). Ганс Гольбейн Младший (1497–1543). основополагающее влияние творчества Гольбейна на развитие английского портрета.

Возрождение в Англии. Уильям Шекспир (1564–1616), Томас Мор (1478–

1535) – величайшие представители английского Возрождения.

Возрождение в Беларуси как вариант Северного Возрождения. Деятельность Франциска Скорины (1490–1551). Идеи гуманизма в творчестве Николая Гусовского (1470–1533). Правовая культура: принятие «Статута ВКЛ» (три редакции). Личность Льва Сапеги (1557–1633). Особенности конфессиональной ситуации на белорусских землях.

Художественная культура белорусского Возрождения

Архитектура. Дворцово-замковое строительство. Увеличение репрезентативных функций замка. Мирский замок: соединение местных традиций и европейской фортификации. Староитальянская система: усиление куртин и бастионов камнями, наличие дополнительных бастионов. Заславский замок Ивана Глебовича (с. XVI в.). Новоитальянская фортификационная система: уменьшение длины куртин, отказ от дополнительных бастионов, включение каменных башен. Несвижский замок и городские укрепления (последняя четверть XVI в.).

Готико-ренессансная стилистика храмов-крепостей. Ренессансный стиль в белорусской архитектуре: новые типы строений (ратуши, торговые ряды). Появление протестантской церкви. Реформаторские сборы. Соединение элементов поздней готики и ренессанса. Храмы удлиненно-осевой композиции: Кальвинский сбор (Спасо-Преображенская церковь) в Заславле.

Живопись. Ренессансные черты в православной иконописи. Становление национальной школы иконописи. Матерь Божья Иерусалимская из Здитова. (с. XVI в.). Соединение православного иконостаса и черт нидерландского Возрождения в Царских вратах из д. Ворониловичи Пружанского района Брестской области (к. XVI в.). Использование металлических и деревянных позолоченных накладок.

Истоки портретного жанра: народная декоративность иконы «Параскева Пятница» из Слуцка (XVI в.). Ренессансная концепция личности в графическом портрете: портрет Скорины для пражского издания Библии (1517 г.). Становление сарматского портрета. Рыцарский портрет Юрия Радзивилла (1480–1541), аристократично-репрезентационный Михаила Борисовича (XVII в.); портреты Ежи Радзивилла (1590 г.), Екатерины Слуцкой (1580 г.): разнообразие видов. Декоративность, внимание к деталям, соединение плоскостности и объёма.

Развитие книжной миниатюры. Традиции летописания: Радзивиловская летопись (1485–1495 гг.). 618 миниатюр на историческую тематику. Религиозная литература. Нововизантийский стиль в оформлении Слуцкого евангелия (1582 г.; слуцкий князь Олелько). Книгопечатание. Деятельность Франциска Скорины. Композиции готической и ренессансной стилистики. Художественное оформление изданий Василия Тяпинского (1530–1600), Симона Будного (1530–1593).

Развитие скульптуры. Сакральная скульптура. «Святой Георгий» (XVI в.,

Полоцк). Скульптура из д. Шерешёво (Пружанский район Брестской обл.): Лизавета Венгерская, Апостол. Катерина Александрийская как воплощение образа белорусской мадонны. Скульптура «Мария с ребёнком» из Несвижа (конец XVI в.): земная красота матери и ребенка, сдержанность эмоций. Формирование белорусской школы резьбы. Мемориальная пластика: эффигия (надгробье) Альбрехта Гаштольда итальянского мастера Бернардино Заноби де Джианотиса (1500–1541).

Театральное искусство. Создание школьного театра. Народный театр «Батлейка».

Литература:

1. *Алпатов, М. В.* Всеобщая история искусств / *М. В. Алпатов.* – В 3-х т. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. *Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 1. Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст. / Рэд. С. В. Марцэлеў, Л. М. Дробаў.* – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 304 с.
3. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
4. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – Т. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII–XVIII веков, Англия, Россия XVIII века. – М.: Искусство, 1990. – 318 с.
5. *Тяжелов, В. Н.* Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе / *В. Н. Тяжелов.* – М.: Искусство, 1981. – 382 с.

Дополнительная литература:

1. *Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. А. А. Воінаў і іншыя.* – Мінск: Бел Эн, 1993. – 620 с.
2. *Высоцкая, Н. Ф.* Іканапіс і алтарны жывапіс Беларусі XII–XVIII стагоддзяў / *Н. Ф. Высоцкая.* – Мінск: Беларусь, 2012. – 231 с.
3. *Колпакова, Г. С.* Новая история искусства: Искусство Византии. Поздний период. 1204–1453 гг. / *Г. С. Колпакова.* – М.: Азбука-классика, 2010. – 318 с.
4. *Колпакова, Г. С.* Новая история искусства: Искусство Византии. Ранний и средний периоды / *Г. С. Колпакова.* – М.: Азбука-классика, 2010. – 525 с.
5. *Лазука, Б. А.* Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 1. Першабытны лад – XVII стагоддзе / *Б. А. Лазука.* – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
6. *Лисовский, В. Г.* Новая история искусства: Архитектура эпохи Возрождения. Италия / *В. Г. Лисовский.* – М.: Азбука-классика, 2007. – 615 с.
7. *Лявонава, А. К.* Старажытнабеларуская скульптура / *А. К. Лявонава.* —

- Мн., Навука і тэхніка, 1991. – 208 с.
8. *Нессельштраус, Ц. Г.* Новая история искусства: Искусство раннего Средневековья / *Ц. Г. Нессельштраус.* – М.: Азбука-классика, 2000. – 382 с.
 9. *Райс, Д. Т.* Искусство Византии / *Д. Т. Райс.* – М.: Слово, 2002. – 254 с.
 10. *Ротенберг, Е. И.* Искусство готической эпохи. Система художественных видов / *Е. И. Ротенберг.* – М.: Эксмо, 2001. – 480с.
 11. *Степанов, А. В.* Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века / *А. В. Степанов.* – М.: Азбука-классика, 2003. – 504 с.
 12. *Степанов, А. В.* Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / *А. В. Степанов.* – М.: Азбука-классика, 2007. – 640 с.
 13. *Степанов, А. В.* Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / *А. В. Степанов.* – М.: Азбука-классика, 2009. – 489 с.

Европейское искусство XVII–XIX веков

Европейское искусство XVII века: формирование национальных художественных школ

Итальянское искусство XVII века: становление стиля барокко. Своеобразие художественной культуры XVII века. Полистилизм в искусстве. Формирование национальных культур и национальных художественных школ. Искусство Италии. Стиль барокко в искусстве: происхождение. Контрреформация и иезуиты. Стилистика барокко.

Архитектура итальянского барокко: пышность, декоративность, «игра» с пространством. Город как ансамбль. Развитие урбанистической архитектуры. Создание барочного фасада здания и интерьера как синтеза всех видов пластических искусств. Система храма Иль Джезу в Риме. Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680) и становление стиля. Колоннада Св. Петра в Риме. Римские фонтаны. Динамика барочных форм в архитектуре Франческо Борромини (1599–1667). Система итальянских парков.

Живопись барокко в Италии. Творчество и общественная деятельность братьев Лодовико (1555–1619), Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Карраччи. Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610): особенности живописной манеры. Экспрессия светотени в искусстве Караваджо. Художественная трактовка библейских сюжетов. Караваджизм.

Скульптура итальянского барокко: монументальная скульптура, скульптурные фонтаны иobelisks. Скульптурное творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680).

Искусство Фландрии. Основные характеристики искусства Фландрии XVII в. Живопись как ведущий вид искусства. Причины распространения барокко: социальные, конфессиональные. Формирование барочных принципов в искусстве Фландрии. Жанровое разнообразие искусства.

Жизнеутверждающая экспрессия Питера Пауля Рубенса (1577–1640). «Вирсавия», «Шубка». Портретное творчество художника. «Елена Фоурмен с детьми». Особенности барочной стилистики мастера. Жанровое и тематическое разнообразие его творчества.

Антонис ван Дейк (1599–1641) и развитие европейского портрета. Ван Дейк и английское искусство. Портреты Карла I и его семьи. Жанровые произведения фламандских живописцев.

Жизнеутверждающая экспрессия Якоба Йорданса (1593–1678): «Бобовый король». Соединение мифологических и бытовых мотивов в творчестве художника.

Особенности фламандского натюрморта. Синтез жанров в творчестве Франса Снейдерса (1579–1657).

Искусство Испании XVII в. Основные тенденции развития испанского искусства XVII века. Роль дворянства и католической церкви в развитии искусства. Преобладание религиозных сюжетов. Жанр портрета в искусстве.

Барочный мистицизм и спиритуализм Доменико Эль Греко (1541–1614). Переосмысление христианских образов. Маньеристические традиции его творчества. Детская тема в испанском искусстве: дуализм мироощущения персонажей. Трагические мотивы в творчестве художников. Монументализм образов святых в творчестве Франсиско Рибальты (1565–1628). Темы и сюжеты произведений Хосе де Рибера (1591–1652), Франсиско де Сурбарана (1598–1664). Своеобразие стилистической манеры Диего Родригеса де Сильва Веласкеса (1599–1660). «Менины», «Пряхи»: своеобразие творческой манеры художника. Сюжетно-композиционные особенности произведений художника.

Голландское искусство. Появление Голландии на карте Европы. Особенности политического и культурного развития Голландии. Искусство победившего протестантизма. Формирование крупнейшего в Европе художественного рынка. Заказчики и мастера. Наиболее яркие художественные центры (Амстердам, Харлем, Утрехт, Делфт). Искусство «малых» голландцев. Особенности развития портретного жанра. Франс Халс (1582–1566). Портрет парадный (корпоративный) и камерный. Развитие жанровой и пейзажной живописи в творчестве Яна Вермеера Делфтского (1632–1675) Голландский натюрморт и его разновидности: Питер Клас (1597–1660) и Вильям Клас Хеда (1593/1594–1680/1682). Жанровое разнообразие творчества Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669). «Ночной дозор» в творчестве художника. «Возвращение блудного сына». Интерпретация традиционных сюжетов. Мастерство художника.

Барокко в белорусском искусстве

Социально-политические и экономические предпосылки для распространения художественной системы барокко. Контрреформация в Европе и в ВКЛ. Брестская уния (1596 г.). Формирование силуэтной выразительности городов. Площадь как центр планировки. Княжеские резиденции и дворцово-

парковое искусство.

Архитектура барокко. Эстетика барокко и этапы его развития в искусстве Беларуси: раннее барокко (первая половина XVII в.), зрелое барокко (вторая половина XVII – 1730-е гг.), виленское барокко (рококо) (1730–1780 гг.).

Основные тенденции развития раннего барокко в архитектуре: формирование фасада; ордерная система как основа декоративного оформления храмов. Типы храмов. Безбашневые храмы: Костёл Божьего тела в Несвиже (1583–1593), Бернардинский костёл в Гродно (1595–1678). Однобашневые храмы готико-ренессансного типа удлинённо-осевой композиции: костёл кармелитов в Ружанах (1617, 1768–1787). Храмы с двухбашневым фасадом: Петропавловская церковь в Минске (1612–1620).

Архитектура зрелого барокко: доминанта базиликального двухбашенного типа с выраженными оборонительными функциями (костёл августинцев д. Михалишки Островецкого района, 1653). Возрастание ярусности башен, появление волнообразных карнизов (костёл бернардинок в Минске).

Завершение формирования барочных ансамблей городских центров Гродно, Минска, Витебска, Пинска в период распространения виленского барокко. Культовая архитектура. Пластичность фасадов, аттиковые фронтоны, использование новых декоративных элементов (валюта) и др. Костёл Св. Андрея в Слониме, Полоцкая София. Соединение черт барокко и классицизма в архитектуре. Переход к дворцово-парковому строительству. Барочно-классицистические ансамбли. Анфиладная планировка. Принцип симметрично-осевого формирования корпусов вокруг замкнутого двора. Дворцы в Ружанах, Несвиже, Гродно. Садово-парковое искусство: регулярный принцип планировки парков.

Скульптура. Барокко в скульптуре Беларуси конца XVI–XVIII вв. Развитие культовой скульптуры. Алтарные комплексы как воплощение синтеза искусств. Деревянные алтари. Главный алтарь костёла Иоанна Крестителя д. Волпа Гродненской области (1634), алтарь Успенского костёла д. Будслав Минской области (1633–1644). Основные сюжеты и образы, отражение в скульптуре проблем современности. Преодоление фронтальности и статичности образов в скульптуре раннего барокко.

Развитие объёмной сквозной резьбы с последующим золочением в православных и униатских храмах. Формирование пятиярусных иконостасов. Белорусские мастера в Москве. «Белорусская резь сквозная». Иконостасы Новодевичьего, Донского, Симеоновского, Ново-Иерусалимского монастырей. Развитие костельной скульптуры. Особенности стукковой скульптуры: усиление декоративности, углубление психологизма, композиционная насыщенность.

Расцвет барочной алтарной скульптуры – алтарный комплекс Иезуитского костёла Франциска Ксаверия в Гродно. Сложность силуэта, скульптурная и архитектурная динамика. Деревянная полихромная скульптура униатских храмов. Деревянная скульптура «низового» барокко, её связь с фольклорной традицией.

Надгробья. Развитие погребального культа. Итальянские мастера. Надгробья Павла Яна Сапеги (1609–1665), Николая Христофора Радзивилла (Сиротки) (1549–1616), Льва Сапеги. Черты сарматизма в мемориальной скульптуре.

Иконопись как вид сакрального искусства. Развитие иконописи на территории Беларуси. Первые иконы. Процесс создания иконописного произведения. Русско-византийские традиции в белорусской иконописи XV–XVI вв. Конфессиональные особенности иконописания: сюжетно-стилистические особенности. Формирование белорусской национальной школы иконописи. Особенности стилистики региональных школ. Народная эстетика в сакральной живописи: национальный типаж, включение пейзажа и этнографических деталей. Функции орнаментального фона в иконописи. Появление перспективного письма и объёмной моделировки. Европейские художественные стили и иконопись. Ренессансная и барочная стилистика икон. «Мать Божья Одигитрия Неувядаемый цвет», «Рождение Богородицы» Петра Евсеевича из Голынца как синтез культового и светского направлений. Барочные черты в иконах малоритской школы. Трансформация иконостаса.

Образование локальных художественных школ в иконописании. Углубление психологических характеристик. Превращение иконы в картину в раме. Аллегоризм образов. Белорусские иконописцы в Москве. Фольклоризация в иконописи. Аллегория. Роль детали. Барочная символика. Черты классицизма в произведениях иконописи.

Сарматский портрет. Сарматские племена, ареал их расселения, образ жизни. Сарматизм как идеология шляхты. Сарматизм в искусстве портрета и мемориальной пластике. Сарматский портрет как носитель генеалогической информации и как художественное явление. Виды сарматских портретов, стилистические особенности. Приметы сарматизма в портретах. Мужские и женские портреты. Барочная стилистика. Портретные галереи. Портреты Юрия Радзивилла (1556–1600), Кристофа Веселовского, Гризельды Сапеги, Катарины и Марии Радзивилл. Психологические характеристики изображаемых.

Сарматизм в мемориальной пластике. Стилистическая характеристика памятников.

Развитие жанра портрета от сарматского к парадному. Индивидуализация образов. Усиление влияния западноевропейского искусства. Развитие перспективы и объёмно-пространственной моделировки. Портрет Александра Острожского (1660–1670). Фольклоризация в портретной живописи.

Классицизм в европейском искусстве XVII – начала XIX века: принципы эстетики классицизма

Классицизм как ведущее художественное направление в европейском искусстве XVII – начала XIX вв. Возникновение классицизма во Франции в XVII в. и распространение в других странах в XVIII в. Роль идей Просвещения в распространении классицизма. Античность и классицизм. Основные

принципы эстетики классицизма в разных видах художественного творчества (правила трёх единств, правдоподобие, высокие и низкие жанры). «Поэтическое искусство» Никола Буало (1639–1711). Особенности архитектуры классицизма: четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание гладкой стены с ордером и сдержанным декором. Представители классицизма: Жюль Ардуэн-Мансар (1646–1708), Анж Жак Габриэль (1698–1782), Клод-Никола Леду (1736–1806) во Франции, Рен Кристофер (1632–1723) в Англии, Василий Иванович Баженов (1737–1799), Карл Иванович Росси (1775–1849) в России. Классицизм в дворцово-усадебной архитектуре Беларуси: Гомельский, Жиличский, Сновский дворцы. Регулярные парки, украшенные искусственными гротами, каскадами, руинами. Культовая архитектура классицизма в Беларуси (Петропавловский собор в Гомеле).

Живопись классицизма. Мифологические и исторические сюжеты в творчестве Никола Пуссена (1594–1665). Жака-Луи Давида (1748–1825), Жана Огюста Доминика Энгра (1780–1867). Творчество Франциска Смуглевича (1745–1807): «Крестьяне в национальной одежде», Иосифа Олешкевича (1777–1830): «Портрет князя Чарторийского», Яна Рустема (1762–1835): «Портрет жены»). Простота сюжета, композиционная завершенность. Гражданственность и чувство долга как отличительная черта героев классицизма. Этьен Морис Фальконе (1716–1791) как яркий представитель классицизма в скульптуре. Казимир Ельский (1782–1867) как теоретик искусства и скульптор. Рельеф «Аллегория искусства». Бюсты преподавателей Виленского университета.

Неоклассицизм как направление в европейском искусстве в конце XVIII – начале XIX века. Ампи́р (первая треть XIX века).

Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века

Просвещение в европейской культуре. Просвещение и ренессансный гуманизм. Культ разума. Рационалистические теории развития общества и государства. Религия и мораль. Новые нравственные, этические, эстетические принципы искусства XVIII века. Идеология «третьего сословия» и её значение в формировании демократических тенденций в искусстве XVIII–XIX вв. Просветительские идеи и искусство. Развитие литературы, музыкального и театрального искусства. Полистилизм. Художественная культура и общественные вкусы.

Архитектура XVIII века. Тенденции позднего барокко в итальянской дворцовой архитектуре. Барокко в немецкой и английской архитектуре XVIII века. Дрезденский «Цвингер» Маттиаса Даниеля Пёппельмана (1662–1736), дворец в Шёнбрунне Иоганна Фишера (1656–1723). Архитектурные памятники классицизма во Франции: Площадь Согласия в Париже, Испанская площадь. Классицизм в английской архитектуре второй половины XVIII в. Черты рококо в архитектуре Франции. Малый Трианон в Версале. Усиление стилистики рококо и классицизма в архитектуре Германии вт. пол. XVIII в.

Королевский дворец в Берлине Андреаса Шлютера (1660–1714), дворец «Сан Суси» в Потсдаме Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорфа (1699–1753).

Живопись XVIII века. Жанровое разнообразие. Черты позднего барокко в живописи итальянского художника Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770).

Стиль рококо в творчестве французских художников. Культурно-исторические предпосылки возникновения стиля. Кризис абсолютизма. Происхождение названия. Архитектура рококо. Интерьеры Пале-Рояля. Архитектор Жермен Бофран (1667–1754). Рокайльная скульптура. Рокайльные элементы в дизайне. Мебель рококо. Развитие декоративно-прикладного искусства. Живопись рококо. Наиболее яркие представители: Жан Антуан Ватто (1684–1721), Франсуа Буше (1703–1770), Жан Оноре Фрагонар (1732–1806). Уход от социальных проблем, разочарование и поиски выхода. Стилистические особенности произведений.

Рококо в Беларуси. Костёл Святого Андрея в Слониме.

Просветительский реализм. Черты реалистического искусства в творчестве художников. Влияние эстетических принципов Дени Дидро на европейскую живопись. Обращение художников к бытовым сюжетам. Поэтизация мира вещей и сцен повседневности в творчестве Жана Батиста Шардена (1699–1779). Развитие бытового жанра в творчестве Уильяма Хогарта (1697–1764). Серии картин «Модный брак», «Карьера мота», «Карьера проститутки». Стилистические особенности произведений художника. Развитие английского портрета. Классицистические и реалистические тенденции в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723–1792), Томаса Гейнсборо (1727–1788). Английская школа пейзажа. Творчество Джона Констебла (1776–1837).

Сентиментализм и эстетические принципы Жана-Жака Руссо. Морально-дидактический характер творчества Жана-Батиста Грёза (1725–1805). «Паралитик». Поиски новых средств выражения.

Скульптура XVIII в. Развитие скульптуры от рокайльных форм к классицистическим. Творчество Жан-Антуана Гудона (1741–1828) и Антонио Кановы (1757–1822).

Музыкальная культура XVIII в. Роль австрийско-немецкой музыкальной школы в европейской культуре. Демократизация музыкальной жизни. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Опера и оратория в творчестве Георга Фридриха Генделя (1685–1759). Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787). Формирование венской классической школы. Расцвет концертно-симфонической музыки в творчестве Франца Йозефа Гайдна (1732–1809). Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) – вершина венской музыкальной школы.

Театр и литература XVIII в. Произведения Вольтера («Кандид», «Простодушный»), Дени Дидро («Племянник Рамо», «Монахиня»), Жан-Жака Руссо («Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или О воспитании»). Творчество Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»). Театральные реформы. Карло Гольдони

(1707–1793) «Слуга двух господ». Карло Гоцци (1720–1806) и традиции комедии «дель арте». Философская трагедия Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст». Разработка просветительских идей в теоретических трудах и драмах Фридриха Шиллера (1759–1805) «Театр как моральное учреждение», «Разбойники», «Коварство и любовь».

Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика

Романтизм как художественное направление. Исторические корни и идейно-эстетическая программа романтизма. Стилистические особенности образного мира и живописного языка романтиков. Романтический герой. Культ природы. Двоемирие. Историческая ориентация. Живопись романтиков как оппозиция классицистической школе и академическому искусству. Крупнейшие мастера французского романтизма – Теодор Жерико (1791–1824), Эжена Делакруа (1798–1863). Военно-героический романтизм Жерико. «Плот «Медузы» как отражение конфликтов современного общества. Портреты умалишённых. Революционный пафос творчества Делакруа: «Свобода, ведущая народ». Национальная специфика романтизма. Романтизм в Англии. Пейзажное искусство Уильяма Тёрнера (1775–1851). Эстетика романтизма и «Прерафаэлитское братство». Творчество Данте Габриэля Россетти (1828–1882). Искусство немецкого романтизма. Йенские романтики. Развитие немецкого пейзажа. Каспар Давид Фридрих (1774–1840). Черты романтизма в творчестве Франсиско Гойя (1746–1828).

Романтизм в Беларуси. Творчество Валентия Ваньковича (1800–1842). «Мицкевич на горе Аю-Даг». Ванькович как воплощение романтического идеала. Ян Кшиштоф Дамель (1780–1840).

Реалистическая живопись XIX в.

Реализм как ведущее направление в изобразительном искусстве второй половины XIX в. Критический реализм в искусстве. Острота и злободневность социальной проблематики реализма в искусстве. Сложение ведущих национальных европейских школ в искусстве. Роль сатиры в отражении конфликтов эпохи.

Французская школа реализма. Жан Дезире Гюстав Курбе (1817–1877) как глава реалистического направления во французской живописи. Скульптурность творческой манеры художника («Дробильщики камней», «Веяльщицы»). Демократизм творчества Оноре Домье (1808–1879). Образы тружеников. Карикатура. Крестьянский мир в живописи Жана Франсуа Милле (1814–1875) («Сборщицы колосьев»). «Анжелюс» как гимн человеку труда.

Историческая тема в искусстве художников европейской живописи. Развитие национальных школ пейзажной живописи. Мастера Барбизонской школы Теодор Руссо (1812–1867), Жюльен Дюпре (1851–1910), Диаз Нарсис Виржилль (1808–1876), Шарль-Франсуа Добиньи (1817–1878), Констан Тройон (1810–1865). Утверждение эстетической ценности национального ландшафта и обыденных пейзажных мотивов. Разработка методики тональной живописи.

Влияние Барбизонской школы на развитие пейзажной живописи в европейских странах.

«Бунт четырнадцати», «Санкт-Петербургская артель художников». «Товарищество передвижных выставок». Организация объединения. Цели. Деятельность. Основные представители: Иван Николаевич Крамской (1837–1887), Илья Ефимович Репин (1844–1930), Николай Николаевич Ге (1831–1894), Василий Иванович Суриков (1849–1916).

Особенности белорусского реалистического искусства. Национальная история в творчестве белорусских художников. Исторические памятники, белорусские усадьбы в рисунках Наполеона Орды (1807–1883). Образ Родины в творчестве Фердинанда Руцица (1870–1936). Символический характер его произведений «Старые яблони», «Земля», «Эмигранты». Глубина отражения внутреннего мира человека в творчестве Никодима Силивановича (1834–1919): «Солдат с мальчиком», «Литвинка из Езно», «Пастух из Свентянцины».

Литература:

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3-х т. – Т. II. Искусство эпохи возрождения и нового времени. – М.: Госиздат, 1949. – 634 с.
2. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3-х т. – Т. III. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. – М.: Госиздат, 1955. – 642 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва: ў 6 т. – Т. 2. Другая палова XVI – канец XVIII ст. / Рэд. М. Я. Сахута. – Мінск: Навука і тэхніка, 1988. – 384 с.
4. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII–XVIII веков, Англия, Россия XVIII века. – М.: Искусство, 1990. – 318 с.
5. Малая история искусств: Искусство XVIII века / А. М. Кантор, Е. Ф. Кожина, Н. А. Лившиц и др. – М.: Искусство, 1977. – 373 с.
6. Прусс, И. Е. Малая история искусств: Западноевропейское искусство XVII века / И. Е. Прусс. – М.: Искусство, 1974. – 219 с.

Дополнительная литература:

1. Бёрк, Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Бёрк. – М.: Искусство, 1978. – 237 с.
2. Винпер, Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII веков / Б. Р. Винпер. – М.: Искусство, 1966. – 276 с.
3. Даниэль, С. М. Новая история искусства: Европейский классицизм / С. М. Даниэль. – М.: Азбука-классика, 2003. – 301 с.
4. Даниэль, С. М. Новая история искусства: Рококо: От Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – М.: Азбука-классика, 2010. – 336 с.
5. Даниэль, С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 336 с.

6. *Лазука, Б. А.* Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 2. XVIII – пачатак XXI стагоддзя / *Б. А. Лазука.* – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
7. *Раздольская, В. И.* Новая история искусства: Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм / *В. И. Раздольская.* – М.: Азбука-классика, 2005. – 368 с.
8. *Якимович, А. К.* Новая история искусства: Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков / *А. К. Якимович.* – М.: Азбука-классика, 2004. – 436 с.

Искусство к. XIX – н. XXI вв.

Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве

Художественная культура рубежа XIX–XX вв., особенности её развития. Формирование новых направлений и течений в искусстве: импрессионизма и постимпрессионизма.

Искусство импрессионизма. Сущность художественного метода, стилистические особенности и язык импрессионистической живописи. Хронология. Тематика живописи импрессионистов. Творчество Эдуарда Мане (1832–1883), Клода Моне (1840–1926), Камиля Писсарро (1830–1903), Альфреда Сислея (1839–1899), Огюста Ренуар (1841–1899), Эдгара Дега (1834–1917). Распространение идей импрессионизма в скульптуре. Искусство Франсуа Огюста Родена (1840–1917).

Искусство неоимпрессионизма (пуантилизма). Создание научной теории цвета, использование в искусстве открытий оптики. Творческие искания Жорж-Пьера Сёра (1859–1891) и Поля Синьяка (1863–1935).

Постимпрессионизм. Влияние импрессионизма на творчество постимпрессионистов. Композиционные открытия Поля Сезанна (1875–1906). Цветовая структура его живописи. Творчество Винсента Ван Гога (1853–1890) и Поля Гогена (1848–1903). Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901). «Понт-Авенская школа» и группа «Наб́й». Влияние идей постимпрессионизма на искусство XX века.

Стиль модерн в европейском искусстве

Хронологические рамки стиля модерн в Европе. Смысл названия стиля в различных художественных школах и странах. Художественная идеология эпохи. Стиль искусства и жизни.

Художественная специфика стиля в архитектурном творчестве. Трактовка пространства в стиле модерн. Искусство города. Архитектура модерна и её представители: Виктор Орта (1861–1947), Эктор Гимар (1867–1942), Антонио Гауди (1852–1926).

Модерн в изобразительном искусстве: Густав Климт (1862–1918), Альфонс Муха (1860–1939).

Синтез искусств в эпоху модерна. Основа художественного синтеза модерна. Тематика произведений модерна. Выбор сюжетов и тем в искусстве

модерна. Художественные средства стиля модерн в живописи и графике. Символизм стиля модерн. Национальные стили модерна и дизайн.

Модернизм и постмодернизм в искусстве XX – н. XXI вв.

Фовизм как первое направление модернизма в живописи XX века. Творчество Анри Матисса (1869–1954) – ведущего представителя фовизма. «Музыка», «Танец», «Одалиска в красных шароварах». Творчество художников-фовистов Жоржа Руо (1871–1958), Мориса де Вламинка (1876–1958), Андре Дерена (1880–1954), Рауля Дюфи (1877–1953). Творческий метод, стилистика и художественный язык произведений фовистов.

Экспрессионизм как направление модернизма. Влияние творчества Ван Гога, Эдварда Мунка (1863–1944), Фердинанда Ходлера (1853–1918) на формирование экспрессионизма в искусстве. Эстетические и творческие искания художественных объединений Германии «Мост» и «Синий всадник». Их роль в создании направления экспрессионизма. Творчество ведущих художников-экспрессионистов Эрнста Кирхнера (1880–1938), Карла Шмидта-Ротлуфа (1884–1976), Эмиля Нольде (1867–1958), Макса Бекмана (1884–1950), Георга Гросса (1893–1959), Отто Дикса (1891–1969), Василия Васильевича Кандинского (1866–1944), Альфреда Кубина (1877–1959). Тенденции экспрессионизма в немецкой скульптуре. Творчество Эрнста Барлаха (1870–1938), Джакомо Манцу (1908–1991).

Кубизм как направление в искусстве начала XX века. Основоположники кубизма Пабло Пикассо (1881–1973) и Жорж Брак (1882–1963). Влияние творческих поисков Поля Сезанна (1839–1906) на зарождение кубизма. Кубистические работы Пикассо: «Авиньонские девицы», «Портрет Воллара», «Музыканты» и др. Творчество Брака. Основные периоды в развитии кубизма: аналитический и синтетический. Творчество художников-кубистов: Альбера Глеза (1881–1953), Фернана Леже (1881–1955), Робера Делоне (1885–1941), Грися Хуана (1887–1927), Марселя Дюшана (1887–1968), Франсис Пикабия (1879–1953), Жана Метценже (1883–1956). Теоретическая работа Глеза «О кубизме». Кубистические поиски в скульптуре. Творчество Александра Порфирьевича Архипенко (1887–1964), Жака Липшица (1891–1973), Осипа Цадкина (1890–1967).

Художественное течение *орфизма* в искусстве как порождение кубизма. Орфизм Робера Делоне. Соня Делоне (1885–1979). Серии картин «Окна», «Овалы».

Абстракционизм как направление искусства модернизма. Место абстракционизма в искусстве XX века. Роль импрессионизма и постимпрессионизма в рождении абстракционизма. Живописный и геометрический абстракционизм. Работа Кандинского «О духовном в искусстве». Творческий метод и художественный язык произведений Кандинского. Живописная абстракция свободно текущих форм и ритмов в творчестве Кандинского, работах мастеров абстрактного экспрессионизма

Ханса Хофмана (1880–1966), Джексона Полока (1912–1956), ташизма Пьера Сулажа (р. 1918), информального искусства Жана Дюбюффе (1901–1985). Геометрический или логический абстракционизм: строгий абстрактный стиль, неопластицизм Пит Мондриан (1911–1944); супрематизм Казимира Севериновича Малевича (1879–1935); оп-арт Виктора Вазарели (1906–1997). Абстракционизм в скульптуре. Творчество Ханса Арпа (1886–1966). Абстракционизм в прикладном и декоративном искусстве, дизайне.

Футуризм как направление в искусстве модернизма. Италия – родина футуризма. Роль кубизма и фовизма в зарождении футуризма. Идеино-эстетическая программа футуристов. Манифесты футуризма итальянского поэта Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944): «Манифест футуризма» (1909), «Технический манифест футуристической живописи» (1910), «Манифест футуристической скульптуры» (1912), «Манифест футуристической архитектуры» (1914). Идея открытого произведения искусства. Представители итальянского футуризма. Умберто Боччони (1882–1916): «Движение футболиста», «Улица входит в дом», «Симультанное зрение», «Шагающий человек». Джино Северини (1883–1966): «Поезд красного креста». Джакомо Балла (1871–1958): «Скорости мотоцикла». Понятие симультанности. «Пластико-динамические комплексы» Баллы. Футуризм как искусство «торжества скорости и энергии». Кубофутуризм Малевича. Футуризм и акционизм.

Неофутуризм 60-х – 70-х годов XX века. Ричард Фуллер (1895–1983), Ээро Сааринен (1910–1961); Хенинг Ларсени (1925–2013). Неофутуризм в современном искусстве и дизайне: публикация «Манифеста Неофутуристического Города» (2007) Вито Ди Бари.

Авангард в искусстве Европы: хронологические рамки. Основные черты авангарда. Основные направления авангарда; их истоки в творчестве художников-постимпрессионистов. Дадаизм в искусстве авангарда. Тристан Тцара (1896–1963) «Манифест дадаизма». Коллаж и его виды. Творчество Марсея Дюшана (1887–1968) и Франсиса Пикабия (1879–1953). Влияние идей Зигмунда Фрейда (1856–1939) и Фридриха Ницше (1844–1900) на становление неклассического языка искусства.

Сюрреализм в контексте европейского авангарда. Французские поэты: Поль Элюар (1895–1952), Луи Арагон (1897–1982), Андре Бретон (1896–1966) как вдохновители движения к сюрреализму. Теория сюрреализма в «Манифесте» Бретона. Роль интуитивизма и фрейдизма в формировании творческого метода сюрреалистов. Творчество ведущих художников сюрреализма первой волны: Макса Эрнста (1891–1976), Массона Андре (1896–1987), Хоана Миро (1893–1983), Ива Танги (1900–1955). Сюрреализм в творчестве Пикассо. Творчество Рене Магритта (1898–1967) Пауля Клее (1879–1940). Сальвадор Дали (1904–1989) и идеи «сверхреального» творчества. Сюрреализм Дали: «Автопортрет», «Постоянство памяти», «Венера с ящичками», «Атомная Леда», «Атомистический крест», «Тайная вечеря». Творческие концепции сюрреализма

Дали.

Поп-арт – ведущее художественное направление модернизма после второй мировой войны как реакция на беспредметное искусство. Идейные истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании направления поп-арта. Эстетика банального и случайного в искусстве поп-арта. Создание образов нестандартного мира средствами стандартных форм повседневности: образы комиксов, рекламы, массовой кинопродукции в искусстве поп-арта. Ведущие художники поп-арта: Ричард Гамильтон (р. 1922), Энди Уорхол (1928–1987), Клас Олденбург (р. 1929), Джаспер Джонс (р. 1930), Роберт Раушенберг (1925–2008).

Оп-арт – течение в европейском и американском искусстве. Влияние школы Баухауза и русского конструктивизма на создание оп-арта. Виктор Вазарелли (1906–1997) – основоположник оп-арта. Творческие эксперименты и выставки художников оп-арта. Творчество Бриджет Луизы Райли (р. 1931). Использование художественных достижений оп-арта в прикладном искусстве, художественной промышленности и выставочной деятельности.

Завершение «проекта модерна» в западной культуре и её переход в новое качественное состояние в постмодернизме.

Искусство Беларуси XX – н. XXI вв.

Объявление БССР и развитие агитационных форм искусства (плакат). Белорусизация. Теоретическое осмысление национального стиля: Евфимий Фёдорович Карский (1860–1931), Игнат Кончевский (1896–1923). Роль Инбелкульта в популяризации национального искусства: издательская деятельность. Поиски новых форм в искусстве. УНОВИС. Открытие музеев и театров. Творчество Михаила Филипповича (1896–1947) и Язепа Дроздовича (1888–1954). Темы и сюжеты их произведений. Становление национального киноискусства. Творчество художников Западной Беларуси. Пётр Сергиевич (1900–1987). Свёртывание национальной программы в конце 20-х гг. Курс на индустриализацию. Развитие городов.

Нормативность социалистического реализма как художественного метода изображения действительности в живописи, литературе, театральном и киноискусстве.

Создание Союза архитекторов БССР (1932). Деятельность Георгия Лаврова (1896–1967), Иосифа Лангбарда (1882–1951), Александра Воинова (1939–2002). Сталинский классицизм. Конструктивизм и функционализм в искусстве.

Разработка производственной темы: Валентин Викторович Волков (1981–1964), Иван Осипович Ахремчик (1903–1971). Развитие темы гражданской войны и интервенции: Евгений Алексеевич Зайцев (1907–1992), Абрам Иосифович Кроль (1913–1990). Лениниана. Развитие портретного и пейзажного жанров. Реалистический характер скульптуры.

Особенности развития искусства во время Великой Отечественной войны. Агитационные виды: плакат, карикатура, боевые листки. Сатирическая графика. Партизанская тема. Военная тема. Портрет: образы партизан, воинов-освободителей. Образ Родины в пейзаже. Портрет в скульптуре. Творчество Заира Исааковича Азгура (1908–1995). Монументализм творчества Александра Васильевича Гру́бэ (1894–1980).

Новые тенденции в искусстве 50-60-х гг. XX в. Развенчание культа Сталина. Создание мемориальных архитектурно-скульптурных комплексов: Хатынь, Курган Славы. Поиски новых архитектурных форм. Дворец спорта. Деятельность Михаила Павловича Парусникова (1893–1968), Валентина Николаевича Малышева (р. 1931). Отказ от документально-портретных характеристик в скульптуре. Типизация образов. Анатолий Александрович Аникейчик (1932–1989), Андрей Онуфриевич Бембель (1905–1986), Сергей Иванович Селиханов (1917–1976).

Тема войны в живописи. Романтизация революции. Величие образа советского человека. Тема труда. Развитие пейзажного жанра. Лирические и эпические пейзажи. Развитие театрального искусства и кинематографии.

Развитие городской архитектуры в 70–80-х гг. XX ст. Новый облик города. Создание микрорайонов.

Образы современников в скульптуре.

Осмысление и переосмысление истории в живописи. Синтез жанров. Фотографизм в искусстве. Гавриил Харитонович Ващенко (1928–2014), Леонид Дмитриевич Щемелёв (р. 1923). Творчество Михаила Андреевича Савицкого (1922–2010).

Пути развития искусства в суверенной республике Беларусь (с 1991 г.). Общечеловеческие ценности и национальные интересы. Интеграция белорусского искусства в мировое информационное пространство. Современная архитектура: стилистические характеристики. Экспериментальный характер современного изобразительного искусства. Поиски новых форм и стилевых решений. Интеллектуальный характер современного искусства.

Искусство постмодернизма

Постмодернизм как явление культуры второй половины XX века. Мировоззренческие истоки постмодернизма: Жан Франсуа Лиотар (1924–1998). Идеи Жака Деррида (1930–2004).

Основные категории постмодернистского искусства. Сосуществование и взаимодействие художественных стилей прошлого. Децентрация мира. Переходы и комбинации в тексте культуры. Понимание традиции как живого разнообразия языковых форм в искусстве разных эпох. Переосмысление наследия посредством игры. Роль исторической аллюзии в создании художественного текста. Коллаж и цитирование как формы поиска и открытия новых смыслов.

Постмодернистские арт-практики: минимализм, концептуальное

искусство, хэппенинг, перформанс, інсталляцыя, боді-арт, ленд-арт і др.

Разнааправленнасць творчэскіх поіскаў худохнікаў постмодэрнізма. Вліяніе постмодэрністскіх поіскаў в іскусстве на мультымедыіную культуру, худохественную прамышленнасць, прыкладное іскусство, рэкламу і др. Новыя возможности і функцыі савременнага іскусства. Іскусство голографіі, аб'ёмныя ізабражэнны в вуртуальнама прастранстве на большых плоскасцях.

Літэратура:

1. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 3. Канец XVIII – пачатак XX ст. / Рэд. Л. М. Дробаў, П. А. Карнач. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 448 с.
2. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 4. 1917–1941-я гг. / Рэд. Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 352 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 5. 1941–1960-я гг. / Рэд. П. А. Карнач. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 255 с.
4. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 6. 1960-я – сярэдзіна 1980-х гадоў / Рэд. В. І. Жук. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 375 с.
5. Лазука, Б. А. Гісторыя сусветнага мастацтва. Рускае і беларускае мастацтва XIX – у пачатку XX стагоддзя / Б. А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2011. – 429 с.
6. Лиотар, Ж.-Ф. Ситуация постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – СПб.: Алетейя, 1998. – 159 с.
7. Полевой, В. М. Малая история искусств: Искусство XX века (1901–1945) / В. М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 303 с.
8. Усовская, Э. А. Парадигма постмодернизма в культуре XX века / Э. А. Усовская. – Минск: БГУ, 2006. – 125 с.
9. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. С. А. Мигунов, Н. А. Хренов. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 689 с.

Дополнительная литература:

1. Андреева, Е. Ю. Новая история искусства: Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – М.: Азбука-классика, 2007. – 488 с.
2. Беларускі авангард 1980-х [Вываўленчы матэрыял] / Уклад. А. Клінаў. – Мінск: І. П. Логвінаў, 2016. – 131 с.
3. Герман, М. Ю. Новая история искусства: Импрессионизм. Основоположники и последователи / М. Ю. Герман. – М.: Азбука-классика, 2008. – 518 с.
4. Герман, М. Ю. Новая история искусства: Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – М.: Азбука-классика, 2005. – 480 с.
5. Дробов, Л. Живопись Белоруссии XIX – нач. XX вв. / Л. Дробов. – Минск: Вышэйшая школа, 1974. – 336 с.
6. Ильин, И. П. Постмодернизм: От истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа / И. П. Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.

7. *Конан, У.* Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3 т. – Т. 1. X ст. – 1905 г. / *У. Конан.* – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 439 с.
8. *Лазука, Б. А.* Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 2. XVIII – пачатак XXI стагоддзя / *Б. А. Лазука.* – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
9. *Маньковская, Н. Б.* Эстетика постмодернизма / *Н. Б. Маньковская.* – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
10. Сучасная беларуская скульптура. XXI стагоддзе / *К. С. Аксёнава.* – Мінск: Бел Эн, 2012. – 358 с.

2.2 По курсу «История дизайна»

Исторические предпосылки возникновения дизайна

Эволюция предметного мира. Канонический тип деятельности в системе ремесленного производства и его основные особенности. Возникновение проектной деятельности в эпоху Ренессанса. Промышленное производство как фактор развития проектной деятельности. Промышленная революция XVIII–XIX вв. и её влияние на формирование предметного мира. Первые «Всемирные выставки» и их влияние на развитии дизайна. «Всемирные выставки» и демонстрация технических достижений. Первая всемирная промышленная выставка 1851 года (Лондон). «Хрустальный дворец» Джозефа Пакстона (1803–1865) как образец новой архитектурной формы. «Всемирная выставка» 1889 года (Париж): Дворец машин и башня Эйфеля.

Предыстория современного дизайна

Автономизация практики и теории дизайна. Разделение «высокого» и прикладного искусства. Конфликт декоративно-прикладного искусства и серийного формообразования. Практическая деятельность Готфрида Земпера (1803–1879). Движение за обновление искусств и ремесел. Теоретические воззрения Джона Рёскина (1819–1900) и практические достижения. Уильяма Морриса (1834–1896). Эстетическое осознание техники инженером и теоретиком машиностроения Францем Рёло (1829–1905).

Преодоление декоративности и поиски нового художественного стиля. Возникновение художественного модерна. Национальные варианты стиля «модерн»: стиль модерн в Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Британии и России. Принципы формообразования нового стиля.

Формирование раннего американского дизайна. Чикагская архитектурная школа: Луис Генри Салливан (1856–1924), Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959).

Формирование европейской концепции функционализма. Теоретические позиции Адольфа Лооса (1870–1933) и Германа Мутезиуса (1861–1927) и их практическая деятельность. III «Немецкая выставка прикладного искусства» 1906 года (Дрезден) как катализатор создания Немецкого производственного союза (Немецкого Веркбунда). Германский Веркбунд и его роль в развитии промышленного дизайна. Деятельность Петера Беренса (1868–1940),

Анри Клеманса Ван де Вельде (1963–1957).

Развитие дизайна в первой половине XX века

Баухауз как дизайнерская школа нового типа. История Баухауза: основные этапы. Основные дидактические принципы. Вальтер Гропиус (1883–1969) и его теория «тотальной архитектуры». Роль Баухауза в становлении и развитии дизайна. Функционализм как метод предметного формообразования нового века.

Развитие дизайна в послереволюционной России 1920-х гг. УНОВИС. ВХУТЕМАС–ВХУТЕИИ. Супрематизм Казимира Малевича (1879–1935). Конструктивизм Владимира Татлина (1885–1953). Теория производственного искусства.

Развитие дизайна в межвоенный период. Французский стиль «Ар(т) Деко» и его влияние на развитие американского дизайна. Мировой экономический кризис 1929 г. и развитие дизайна в Америке. Строительство небоскрёбов. Крайслер-билдинг (1928–1930), здание радиокomпании Виктор-тауэр (1930–1931). Норман Бел Геддес (1893–1958) и «обтекаемый стиль». Футурама (1939). Харли Эрл (1893–1969) и организация «Дженерал моторс» (1926–1959). Плавниковый стиль. Коммерческий дизайн. Раймонд Лоуи (1893–1986) как пионер коммерческого дизайна. Деятельность Генри Дрейфуса (1904–1972). Период организационного становления мирового дизайна. Возникновение профессии «дизайнер».

Советский дизайн 1930-х гг. Период стихийного дизайна. Тенденция «украшательства» в создании форм предметного мира. «Инженерный» дизайн. Дизайн транспортных средств СССР.

Развитие дизайна во второй половине XX века

Дизайн послевоенного периода (40–50-е годы). Американский образ жизни и нормативность американского дизайна. «Стайлинг» и его особенности. Советский дизайн конца 40-х гг.

Расширение географии дизайна. Направления и национальные школы в дизайне. Особенности дизайна Великобритании. Дуглас Скотт (1913–1990) как первый профессиональный промышленный дизайнер Великобритании. Теренс Конран (р. 1931): создание магазина Habitat. Миша Блэк (1910–1977) – президент Общества промышленных художников и дизайнеров Великобритании 1954–1955-х годов, первый президент ИКСИД (1959–1961). Авангардный графический дизайн Невилла Бродди (р. 1957).

Развитие дизайна во Франции в послевоенный период. Деятельность Жака Вьено (1893–1959). Развитие автомобильного дизайна: Ситроен. Деятельность Фламинио Бертони (1903–1964). Графический дизайн Раймона Савиньяка (1907–2002). Творчество Филиппа Старка (р. 1949).

Скандинавский дизайн. Развитие органического дизайна Послевоенный дизайн в Швеции, Дании, Финляндии. Шведский дизайнер Эрик Гуннар

Асплунд (1885–1940) и его наследие. Архитектурная деятельность Алвара Аалто (1898–1976). Работы финского промышленного дизайнера Кая Франка (1911–1989). Традиции в дизайне Норвегии, Дании. Шведская фирма ИКЕА.

Японский дизайн. Сочетание норм традиционной японской эстетики и западных технологий. Развитие бытовой техники и электрооборудования. Европейские дизайнеры в Японии. Бруно Таут (1880–1938) и Институт промышленного искусства (1933). Луиджи Колани (р. 1928) и фирма «Сапон». Марио Беллини (р. 1935) и «Ямаха». Создание «Group Koike» (1957) Кендзи Экуаном (1929–2015). Мебельный дизайн. Деятельность Сори Янаги (1915–2011), Арата Исодзаки (р. 1931), Тошиюки Кита (р. 1945). Широ Курамата (р. 1934) и группа «Мемфис» (1980). Развитие радио- и микроэлектроники. Фирмы «Panasonic», «Sony» и др. Автомобильный дизайн. «Toyota», «Mitsubishi» и др.

Специфика развития дизайна в Германии. Немецкий неофункционализм. Томас Мальдонадо (р. 1922) и Ульмская школа дизайна. Концепция «хорошей формы» в дизайне. Рождение стиля «Браун». Критерии «хорошего дизайна» Дитера Рамса (р. 1932). Деятельность Фрица Айхлера (1887–1971). «Фрог дизайн» Хармута Эсслингера (р. 1944): «Форма следует эмоции». Биодизайн Луиджи Колани.

Итальянский дизайн. Фирменный стиль компании «Оливетти». Деятельность Джованни Понти (1891–1979). Автомобильный дизайн Джорджетто Джуджаро (р. 1938). Критика неофункционализма в 60-х гг. Поп-арт и поп-дизайн. Футуристический дизайн в 60-е годы. Деятельность Джо Чезаре Коломбо (1930–1971). Андреа Бранзи (р. 1938) и концепция «радикального движения». Альтернативные течения в итальянском дизайне: радикальный дизайн, антидизайн. Деятельность групп радикального дизайна: «Суперстудио», «Архизум», «Gruppo 9999», «Gruppo Strum».

Советский дизайн конца 60-х гг. Организационное становление дизайна. Создание системы ВНИИТЭ. Становление теоретической школы советского дизайна. Студия «Сенеж» при Союзе художников СССР. Александр Павлович Ермолаев (р. 1941) и Театр архитектурной формы (ТАФ). Владислав Иванович Кирпичёв (р. 1948) и школа-студия «Эдас». Журнал «Декоративное искусство СССР».

Дизайн 1970-х годов. Экологический дизайн. Виктор Папанек (1927–1998) и идеи «гуманистического дизайна». Деятельность Алессандро Мендини (р. 1931) и студии «Алхимия». «Скульптурный дизайн». «Global Tools».

Дизайн 1980-х годов. От модерна к постмодерну. Постмодернистская архитектура. Постмодернистский дизайн. «Медитативный дизайн» Этторе Соттсасса (1917–2007). Группа «Мемфис» и «новый международный стиль». Стиль «новая простота» в Англии. «Новый дизайн» в Испании. «Новый дизайн» во Франции. Филипп Старк (р. 1949) и его концепция «вещей для большинства». Стилиевые направления в дизайне 80-х («хай-тек», «транс-хай-

тек», постмодернизм, «минимализм» и др.). Пионер хай-тека Норман Фостер (р. 1935).

Развитие советского дизайна 70–80-х гг. Деятельность ВНИИТЭ и Союза художников СССР. Конгресс ИКСИД в Москве. Создание Союза дизайнеров СССР.

Дизайн на рубеже тысячелетий

Дизайн в 1990–2010 годы. От постмодернизма к деконструкции: теория и практика. Дизайн и новые технологии. Эстетизация техники. Цифровая эпоха: миниатюризация и многофункциональность. Дизайн виртуальной среды. Эмоциональный дизайн. Консьюмеризация дизайна.

Лидеры мирового дизайна: Этторе Соттсасс, Сигео Фукуда (р. 1932), Гаэтано Пеше (р. 1939), Филипп Старк, Рон Арад (р. 1951), Константин Грчик (р. 1965).

Дизайн в странах СНГ на современном этапе. Становление и развитие дизайна в Беларуси. Белорусский филиал ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного дизайна. Становление теории и практики белорусского дизайна. Деятельность общественных дизайн-организаций. Проблемы развития дизайна на современном этапе.

Литература:

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: Учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с.
4. Мазаев, А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов / А. И. Мазаев. – М.: Наука, 1975. – 220 с.
5. Михайлов, С. М. История дизайна: Учебник. для вузов: в 2 т. / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2000–2003. – 658 с.
6. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: Учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с.
7. Михайлов, С. М., Кулеева, Л. М. Основы дизайна: Учебник. для вузов / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева. – М.: Союз Дизайнеров России, 2002. – 240 с.
8. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
9. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2006–2007. – 219 с.
10. Рунге, В. Ф., Сеньковский, В. В. Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс;

Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.

11. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.

Дополнительная литература:

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко-логический анализ): Учебное пособие / В. И. Коломиец. – Мн.: БелГАИ, 2000. – 92 с.
3. Курьерова, Г. Г. Итальянская модель дизайна / Г. Г. Курьерова. – М.: ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.
4. Ленсу, Я. Ю. Гісторыя беларускага дызайну: Вучэбная распрацоўка / Я. Ю. Ленсу. – Мінск: МІК, 2008. – 96 с.
5. Ленсу, Я. Ю. История дизайна: Учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Мн.: БГАИ, 2007. – 208 с.
6. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
7. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
8. Переверзев, Л. Б., Антонов, Р. О. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.
9. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально-художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
10. Страницы отечественного дизайна: Исследования и публикации. – М.: ВНИИТЭ, 1989. – 365 с.
11. Стрикелева, К. А. Дизайн: Этапы становления: Учебное пособие / К. А. Стрикелева. – Мн.: БГАИ, 2005. – 95 с.
12. Тимофеева, М. А. Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / М. А. Тимофеева. – М.: РГГУ, 2006. – 286 с.
13. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.
14. Шатских, А. С. Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922 / А. С. Шатских. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 256 с.
15. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

2.3 По курсу «Теория и методология дизайна»

Концептуальные основания теории дизайна

Базовые понятия дизайна

История дизайна vs теория дизайна. Дизайн как инновационная креативная деятельность. Влияние экономического, политического, социального и культурного контекста на становление и развитие «практического дизайна» и на исторические формы его теоретического осмысления. Критика идеологии дизайна: художественные и эстетические притязания дизайна. Дизайн в системе культуры. Историческое развитие дизайна и его современные типологии. Базовые понятия дизайна. Историчность категориального аппарата проектной деятельности дизайнера. Категории, универсалии, понятия.

Литература:

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2005. – 224 с.
2. Коськов, М. А., Полеухин, А. А. Дизайн. Основы теории: Учебное пособие / М. А. Коськов, А. А. Полеухин / Под ред. М. А. Коськова – СПб.: Политехнический университет, 2009. – 277 с.
3. Медведев, В. Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна: Учебное пособие / В. Ю. Медведев. – СПб.: СПГУТД, 2009. – 110 с.
4. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев и др. – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 166 с.
5. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
6. Рунге, Ф. В., Сеньковский, В. В. Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие / Ф. В. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: Социально-политическая мысль, 2005. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. Казарин, А. В. Теория дизайна: Учебное пособие / А. В. Казарин. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 103 с.
2. Косков, М. А. Предметный мир культуры / М. А. Косков. – СПб: СПбГУ, 2004. – 344 с.
3. Норман, Д. А. Дизайн привычных вещей / Д. А. Норман. – М.: Вильямс, 2006. – 384 с.
4. Суджич, Д. Язык вещей / Д. Суджич. – М.: Strelka Press, 2013. – 240 с.
5. Чижииков, В. В. Дизайн и культура / В. В. Чижииков. – М.: МГУКИ, 2006. – 361 с.

Понятийные основания теории дизайна

Историко-культурные основания проектного мышления. Преодоление средневековой «картины мира» и смена парадигмы мышления: от замкнутого

космоса к бесконечности миров. Ренессансные (1300–1600) основания проектного мышления. Столкновение двух проектов модерна. Николай Кузанский (1401–1464): «холистический» проект модерна. Леон Баттиста Альберти (1404–1472): «сциентистский» проект модерна. «Северное Возрождение» и эпоха Ренессанса на территории современной Беларуси.

Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494): возникновение антропоцентрической концепции личности. «Речь о достоинстве человека» (1482): право человека на самоопределение и самореализацию.

Расширение значений слова: от латинского «designāre» (обозначать, отмечать, очертить) к итальянскому «designare» (набрасывать, проектировать) (XV в.). Открытие флорентийской «Accademia del Disegno» (1563). Концепт дизайна (disegno) как новый центральный концепт теории искусства. Начало противопоставления искусства и ремесла. Трактат Федерико Цуккарро (1542–1609) «Идея художников, скульпторов и архитекторов» (*L'Idea dé Pittori, Scultori et Architetti*, 1607): различие «внутреннего дизайна» (disegno interno) как предмета «свободных» искусств (artes liberales) и «внешнего дизайна» (disegno externo) как предмета механических (artes mechanicae). Распространение итальянского концепта в других странах Европы. Различие французского «dessin» (рисунок) (к. XVII в.) и «dessein» (намерение, замысел; план, проект) (к. XVIII в.).

Литература:

1. *Иннокентий III. О презрении к миру, или о ничтожестве человеческого состояния / Иннокентий III // Итальянский гуманизм эпохи возрождения: в 2-х ч. – Ч. 2. – Саратов: Саратовский Университет, 1988. – 190 с. – С. 113–130.*
2. *Пико делла Мирандола, Дж. Речь о достоинстве человека / Дж. Пико делла Мирандола // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли в 5 т. – Т. 1. – М.: Академия художеств СССР, 1962. – 681 с. – С. 506–514.*

Дополнительная литература:

1. *Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности / Л. М. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 272 с.*
2. *Баткин, Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления / Л. М. Баткин. – М.: Искусство, 1990. – 415 с.*
3. *Визгин, В. П. На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия / В. П. Визгин. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 800 с. – Гл. III. Новое время и его проект. § 4. Проект модерна: возникновение и кризис. – С. 190–229.*
4. *Койре, А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной / А. Койре. – М.: Логос, 2001 – 288 с.*
5. *Лавджой, А. Великая цепь бытия: История идеи / А. Лавджой. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 376 с.*

6. *Сергеев, К. А.* Ренессансные основания антропоцентризма / *К. А. Сергеев.* – М.: Наука, 2007. – 594 с. – Гл. I. Антропоцентризм и ренессансная идея *humanitas*. § 1. Антропоцентризм как мировоззрение. – С. 88–129.

Эстетический аспект дизайнерской деятельности

Дисциплинарность современной эстетики и теория дизайна. Демаркация сферы искусства и сферы дизайна. Философия искусства и конвенциональность современного произведения искусства. «Научная картина мира» и возникновение бинарной оппозиции субъекта и объекта. Природный материал и понятие артефакта. Эстетический аспект артефакта. Концептуальное различие вещей и предметов. Промышленная революция и серийное производство предметного мира.

Категориальный аппарат современного дизайна. Дизайн как осмысление формы в контексте культуры. Дизайн как проектная деятельность. Категории проектной деятельности дизайнера. Система категорий проектного мышления и идеал дизайн-деятельности. Различение канонического и проектного типа деятельности. Структура проектной деятельности. Технологическое, морфологическое, функциональное проектирование и художественное конструирование. Основные категории проектной деятельности дизайнера: проектный образ, функции предмета, морфология предмета, технологическая форма предмета. Различение категорий «художественный образ» и «проектный образ». Инструменты концептуального проектирования. Функции предмета, Морфология предмета, «технологическая форма» и «эстетическая ценность».

Литература:

1. *Бодрийяр, Ж.* К критике политической экономии знака / *Ж. Бодрийяр.* – М.: Библион–Русская книга, 2003. – 272 с. – Глава 5. К критике политической экономии знака. – С. 154–178.
2. *Бодрийяр, Ж.* Система вещей / *Ж. Бодрийяр.* – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. – В. Нефункциональная система, или дискурс субъекта. Ч. I. Маргинальная вещь – старинная вещь. – С. 81–95.
3. Методика художественного конструирования / *Ю. Б. Соловьев* и др. – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 166 с. – Р. I. Категории проектной деятельности дизайнера. – С. 15–51.
4. *Татаркевич, В.* История шести понятий / *В. Татаркевич.* – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 376 с. – Гл. 7. Форма: история одного выражения и пяти понятий. – С. 234–250.
5. *Хайдеггер, М.* Вещь / *М. Хайдеггер* // *Хайдеггер, М.* Время и бытие: Статьи и выступления / *М. Хайдеггер.* – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С. 316–326, 429–432.
6. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / *А. В. Иконников, М. С. Каган* и др. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

Дополнительная литература:

1. *Бодрийяр, Ж.* Общество потребления / *Ж. Бодрийяр.* – М.: Культурная революция, Республика, 2006. – 269 с.
2. *Генисаретский, О. И.* Культурно-антропологическая перспектива / *О. И. Генисаретский.* – М.: Аргус, 1995. – 215 с.
3. *Гидденс, Э.* Последствия модернити / *Э. Гидденс* // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Academia, 1999. – 631 с. – С. 101–122.
4. *Дизайн: Иллюстрированный словарь справочник* / Под общей ред. *Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко.* – М.: Архитектура–С, 2004. – 288 с.
5. *Мамардашвили, М. К.* Превращенные формы (о необходимости иррациональных выражений) / *М. К. Мамардашвили* // *Мамардашвили, М. К.* Формы и содержание мышления. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – С. 243–263.
6. *Неретина, С. С., Огурцов, А. П.* Реабилитация вещи / *С. С. Неретина, А. П. Огурцов.* – СПб.: Мирь, 2010. – 800 с.
7. *Онтологии артефактов. Взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира.* – М.: Дело, 2012. – 456 с.
8. *Социология вещей: Сборник статей.* – М.: Территория будущего, 2006. – 392 с.
9. *Татаркевич, В.* История шести понятий / *В. Татаркевич.* – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 376 с.
10. *Элиас, Н.* Общество индивидов / *Н. Элиас.* – М.: Праксис, 2001. – 336 с.

Философские основания теории дизайна

Дизайн и теория познания. Основные парадигмы теории познания. Вклад античной философии в развитие теории познания. Эпистемологическая парадигма и научное познание. Эмпиризм и рационализм. Кантовский синтез континентального рационализма и британского эмпиризма. Принцип единства разума и его значение для методологии дизайна.

Дизайн и философия науки. Философия науки и этапы её развития. Классификации наук. Дедукция и индукция. Логика и эвристика. Индукция и эксперимент. Абдукция и гипотеза. Понятие парадигмы. Критика неофункционализма и гуманизация методологии дизайна.

Дизайн и философия техники. Научная революция XVII века как фактор возникновения современной технологии. Проблематизация техники, технического знания и технической деятельности как совокупного феномена культуры. Интерпретации техники. Техника как результат бессознательного самовоспроизведения человека. Техника как участие человека в творении. Моральная значимость техники. Этика, экология и техника. Анализ техники в феноменологической концепции Мартина Хайдеггера (1889–1976). Парадокс сущности техники. Критика инструментального и антропологического

определения техники. Техника как вид раскрытия «потаённости». Античное и современное понимание техники. Характер современной техники: состояние-в-наличии. «По-став» как установка современного сознания. По-став как миссия и судьба, как риск и крайняя опасность. Техника как путь к спасению. Техника и искусство.

Литература:

1. *Бодрийяр, Ж.* Система вещей / *Ж. Бодрийяр.* – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. – С. Мета- и дисфункциональная система: гаджеты и роботы. – С. 121–147.
2. *Джонс, Дж. К.* Методы проектирования / *Дж. К. Джонс.* – М.: Мир, 1986. – 326 с. – Гл. 4. Обзор новых методов. – Гл. 5. Расчлененный процесс проектирования. – С. 74–95.
3. *Кун, Т.* Парадигмы как наборы предписаний для научной группы / *Т. Кун* // *Кун, Т.* Структура научных революций / *Т. Кун.* – М.: АСТ, 2002. – 320 с. – С. 233–238.
4. *Поппер, К.* Логика научного исследования / *К. Поппер* // *Поппер, К.* Логика и рост научного знания / *К. Поппер.* – М.: Прогресс, 1983. – 605 с. – С. 46–73.
5. *Хайдеггер, М.* Вопрос о технике / *М. Хайдеггер* // *Хайдеггер, М.* Время и бытие: Статьи и выступления / *М. Хайдеггер.* – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С. 221–238.
6. *Щедровицкий, Г. П.* Избранные труды / *Г. П. Щедровицкий.* – М.: Школа культурной политики, 1995. – 800 с. – Ч. III. Наука. Инженерия. Проектирование. Организация. Методологическая картина дизайна. – С. 317–328.

Дополнительная литература:

1. *Асмус, В. Ф.* Проблема интуиции в философии и математике (Очерк истории: XVII – начало XX в.) / *В. Ф. Асмус.* – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 312 с.
2. *Бунге, М.* Интуиция и наука / *М. Бунге.* – М.: Прогресс, 1967. – 187 с.
3. *Джонс, Дж. К.* Инженерное и художественное конструирование / *Дж. К. Джонс.* – М.: Мир, 1976. – 377 с.
4. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – 640 с.
5. Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – 453 с.
6. *Стёпин, В. С., Горохов, В. Г., Розов, И. А.* Философия науки и техники: Учебное пособие для вузов / *В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, И. А. Розов.* – М.: Гардарики, 1996. – 400 с.
7. *Фейнберг, Е. Л.* Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке / *Е. Л. Фейнберг.* – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. – 251 с.
8. Философия техники в ФРГ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

Методологические основания теории дизайна

Понятие научного метода и понятие методологии. Ренессансные истоки методического мышления. Методология как дисциплина философии и теории науки. Уровни методологического знания. Техники философского анализа, общенаучная и частнонаучные методологии. Разграничение методологического и методического знания.

Семиотика и коммуникативный дизайн. Коммуникативный аспект артефакта. Семиотическая концепция Чарльза Сандерса Пирса (1839–1914). Семиология Фердинанда де Соссюра (1857–1913). Тематизация аспектов знака. Типология функций знака. Семиотический анализ повседневности. Первичные и вторичные функции вещей. Семиотика в Ульме. Макс Бензе (1910–1990): информационная эстетика. Ганс Гугелот (1920–1965), Томас Мальдонадо (р. 1922) и Ги Бонсипе (р. 1934).

Феноменология и коммуникативный дизайн. Понятие феноменологии. Феноменологическая философия. Понятие «жизненного мира». Феноменологический анализ культуры. Прикладные феноменологические исследования. Развитие феноменологического подхода в дизайне в 80-е годы. Феноменологический анализ в дизайне.

Герменевтика и коммуникативный дизайн. Феноменология и герменевтика. Описание артефактов в контексте их возникновения. Герменевтическая методика как гарантия адекватной оценки артефакта в историческом контексте его возникновения. Основные понятия герменевтики. Герменевтический треугольник. Предпонимание. Слияние горизонтов. Герменевтический круг. Смысл и значение. «Применение» как базовая герменевтическая процедура. Развитие концепций эмпирической герменевтики в 70–80-е годы. Герменевтика и повседневное сознание. Влияние герменевтики на исследования коммуникативного дискурса.

Литература:

1. Барт, Р. Мифологии / Р. Барт // Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – М.: Академический Проект, 2008. – 351 с. – С. 265–291.
2. Барт, Р. Структурализм как деятельность / Р. Барт // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с. – С. 253–263.
3. Гадамер, Г.-Г. О круге понимания / Г.-Г. Гадамер // Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 368 с. – С. 72–82.
4. Гадамер, Г.-Г. Философские основания XX века / Г.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 367 с. – С. 16–26.
5. Лотман, Ю. М. К построению теории взаимодействия культур / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. – СПб.: Академический проект, 2002. –

544 с. – С. 192–211.

6. *Лотман, Ю. М.* Культура и взрыв / *Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман.* – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 704 с. – С. 12–31.
7. *Хайдеггер, М.* Время картины мира / *М. Хайдеггер // Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления / М. Хайдеггер.* – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С. 41–62.
8. *Шюц, А.* Основные понятия феноменологии / *А. Шюц // Шюц, А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / А. Шюц.* – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с. – С. 161–179.

Дополнительная литература:

1. *Бетти, Э.* Герменевтика как общая методология наук о духе / *Э. Бетти.* – М.: Канон+; Реабилитация, 2011. – 144 с.
2. *Гадамер, Х.-Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики / *Х.-Г. Гадамер.* – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
3. *Гафаров, Х. С.* Философская герменевтика Ганса-Георга Гадамера / *Х. С. Гафаров.* – Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 206 с.
4. *Дильтей, В.* Собрание сочинений в 6 т. / *В. Дильтей* – Т. IV. Герменевтика и теория литературы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 538 с.
5. *Кнабе, Г. С.* Семиотика культуры: Конспект учебного курса / *Г. С. Кнабе.* – М.: РГГУ, 2005. – 63 с.
6. Семиотика и авангард: Антология. – М.: Академический проект, 2006. – 1164 с.
7. Семиотика: Антология / Сост. *Ю. С. Степанов.* – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 702 с.
8. *Шлейермахер, Ф.* Герменевтика / *Ф. Шлейермахер.* – СПб.: Европейский Дом, 2004. – 242 с.
9. *Шпигельберг, Г.* Феноменологическое движение. Историческое введение / *Г. Шпигельберг.* – М.: Логос, 2002. – 608 с.
10. *Эко, У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию / *У. Эко.* – СПб.: Symposium, 2004. – 544 с.
11. *Эко, У.* Роль читателя. Исследования по семиотике текста / *У. Эко.* – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с.
12. *Эмбри, Л.* Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию / *Л. Эмбри.* – М.: Три квадрата, 2005. – 224 с.

Социально-антропологические основания теории дизайна

Человек как биосоциальное существо. Синтетическая концепции эволюции Клиффорда Гирца (1926–2006). Появление концептуального мышления и формирование зон культурного поведения у homo. Культура как фактор эволюции. Понятие «картина мира». Этос. Системы символов. Культура как совокупность систем значимых символов.

Дизайн и теория символа. Различение знака и символа. Символизм как тема философии. Философия символических форм Эрнста Кассирера (1923–1929). «Мир культуры» и конститутивные принципы разума. Символ как априорная форма, организующая познание. Человек как символическое существо. Сюзан К. Лангер (1895–1985) «Философия в новом ключе» (1942). Различение дискурсивных и экспозиционных символов. «Непрерывный процесс символической трансформации эмпирических данных» как источник идей. Концепция символа в религиозной философии Алексея Лосева (1893–1988). Символ как «субстанциальное тождество идеи и вещи». Теория символических интеракций. Символический характер культуры. Символический аспект дизайнерской деятельности и артефактов дизайна. Смыслообразование в художественно-образном проектировании. Инструментальная точка зрения на предмет проектирования: метафора и метонимия. Аксиологическая точка зрения на предмет: символ и аллегория. Экспрессивная точка зрения на предмет: омонимия и синонимия.

Дизайн и теория мифа. Различение мифа и мифологии. Своеобразие «мифологической логики». Древнее знание и современная наука. Мифологическая форма спекулятивной мысли. Основные отличия современного и архаичного типов мышления. Мифопоэтическая интерпретация мира, причинности, пространства и времени. Научное изучение мифа и его недостатки. Архаичные мифы и современная мифология. «Мифологии» Ролана Барта (1915–1980). Денотация и коннотация. Миф как совокупность коннотативных означаемых. Миф как семиологическая система. Форма и концепт мифологической системы. «Значение» как третий элемент семиологической системы. Миф как часть современной культуры. Мифологии и дизайн-теория. Формирование стиля как мифотворческий процесс. Критика паранаучных концепций дизайна.

Дизайн и теория коммуникации. Понятие коммуникации. Коммуникация как первичное социокультурное явление. Передача знаков и кодов коммуникации как суть социальных отношений. Коммуникативный процесс как процесс функционирования культуры. Дизайн как коммуникативный процесс. Формообразование как ментальное представление или концепт (идея). Формообразование как проектирование или реализация идеи. Формообразование как изготовление продукта и как результат. Формообразование как символическое приписывание.

Дизайн и теория идентичности. Джордж Г. Мид (1863–1931): идентичность как самость. Энтони Гидденс (р. 1938): конструирование идентичности в процессе индивидуализации. Крэйг Калхун (р. 1952): идентичность как источник смысла и опыта людей. Мери Дуглас (1921–2007): символический характер потребления. Проблемы сетевой и виртуальной идентичности в концепциях Мануэля Кастельса (р. 1942), Джона Урри (1946–2016), Яна ван Дейка (р. 1947), Арджуна Аппадурай (р. 1949). Глобализация экономики: движение от пост-индустриальных техно-рынков к социально-

экологической экономике. Кастомизация, персонализация, дифференциация потребительских ожиданий. Консюмеризм и неоконсюмеризм. Свободный потребитель. Креативный потребитель. Неконвенциональное потребление. Идентичность и потребление: формирование идентичности через определение потребительского стиля. Потребление как процесс использования артефакта. Роль дизайна в формировании идентичности.

Литература:

1. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб. – М.: Логос, 2003. – 350 с. – С. 58–97.
2. Блумер, Г. Общество как символическая интеракция / Г. Блумер // Современная зарубежная социальная психология. – М.: МГУ, 1984. – С. 173–179.
3. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт, Дж. А. Уилсон, Т. Якобсон. – М.: Наука, 1984. – 236 с. – Гл. 1. Миф и реальность, Гл. 8. Освобождение мысли от мифа. – С. 24–44, 201–222.
4. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. – § Границы искусства переживания. Реабилитация аллегории. – С. 115–126.
5. Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии / Г. Гарфинкель. – СПб.: Питер, 2007. – 335 с. – С. 9–21; 46–54; 65; 83–85.
6. Гириц, К. Ритуал и социальные изменения: яванский пример / К. Гириц // Гириц, К. Интерпретация культуры / К. Гириц. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 168–198.
7. Лич, Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии / Э. Лич. – М.: Восточная литература, 2001. – 142 с.
8. Лотман, Ю. М. Символ в системе культуры / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Избранные статьи: в 2 т. / Ю. М. Лотман. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 191–199.

Дополнительная литература:

1. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / П. Бергер., Т. Лукман. – М.: Academia-центр, Медиум, 1995. – 334 с.
2. Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.-П. Вернан. – М.: Прогресс, 1988. – 221 с.
3. Генисаретский, О. И. Культурно-антропологическая перспектива / О. И. Генисаретский. – М.: Аргус, 1995. – 215 с.
4. Геннеп, А. ван. Обряды перехода / А. ван Геннеп. – М.: Восточная литература РАН, 1999. – 198 с.
5. Голосовкер, Я. Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. – М.: Наука, 1987. – 213 с.

6. Кессиди, Ф. Х. От мифа к логосу / Ф. Х. Кессиди. – М.: Мысль, 1972. – 312 с.
7. Кэмпбелл, Дж. Дж. Мифы, в которых нам жить / Дж. Дж. Кэмпбелл. – М.: София, Гелиос, 2002. – 256 с.
8. Лангер, С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер. – М.: Республика, 2000. – 287 с.
9. Лосев, А. Ф. Знак. Символ. Миф / А. Ф. Лосев. – М.: МГУ. 1982. – 480 с.
10. Лотман, Ю. М. Символ в системе культуры / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Избранные статьи: в 3-х т. / Ю. М. Лотман. – Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – 480 с. – С. 191–199.
11. Мамардашвили, М. К., Пятигорский, А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 216 с.
12. Мацумото, Д. Психология и культура / Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с.
13. Тёрнер, В. Символ и ритуал / В. Тёрнер. – М.: Наука, 1983. – 277 с.
14. Тодоров, Ц. Теория символа / Ц. Тодоров. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 408 с.

Ранние формы теоретизации проблем дизайна

Промышленная революция и формирование имплицитной теории дизайна. Разделение труда и появление профессии рисовальщика. Отделение *проекта предмета* (ментальное действие) от его *механизированного изготовления* (мануальное действие).

Возникновение классической европейской системы «изящных искусств» и процесс автономизации «высокого искусства». Роль английских (Шефстбери, Бёрк) и немецких (Баумгартен, Кант) эстетиков XVIII века в осмыслении феномена «декоративного искусства». Развитие дизайна и дифференциация высокого и декоративно-прикладного искусства. Индустриализация и переосмысление роли декоративного искусства. Первая промышленная выставка в Лондоне (1851). Переосмысление роли декоративно-прикладного искусства. Художественное ремесло в эпоху промышленного производства.

Ранний американский функционализм

Теория архитектуры и её вклад в развитие теории дизайна. Романтические истоки функционалистской теории: Горацио Грино (1805–1852). Определение формы вещи из её функции. Луис Генри Салливан (1856–1924) как теоретик архитектуры. Идейные истоки теории Салливана. Формула Салливана «форма следует за функцией / функция определяет форму» («form follows function») и её биологические основания. Утопизм теории Салливана.

Интуитивные и рациональные аспекты его теории. Разрыв внешнего и внутреннего оформления здания. Теоретические работы Салливана.

Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) как теоретик архитектуры. Идейные истоки теории Райта: американский неоромантизм. Теоретические работы Райта. Дальнейшее развитие идей Салливана. Принцип органической архитектуры. Принцип непрерывности архитектурного пространства. Приём «свободного плана». Формула Райта «форма и функция едины».

Литература:

1. *Грино, Г.* Относительная и независимая красота / *Г. Грино* // Эстетика американского романтизма. – М.: Искусство, 1977. – 464 с. – С. 402–412.
2. *Салливан, Л. Г.* [Фрагменты работ] / *Л. Г. Салливан* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С.41–64.
3. *Райт, Ф. Л.* [Фрагменты работ] / *Ф. Л. Райт* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 176–199.

Дополнительная литература:

1. *Аронов, В. Р.* Теоретические концепции зарубежного дизайна / *В. Р. Аронов.* – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 122 с.
2. *Райт, Ф. Л.* Будущее Архитектуры / *Ф. Л. Райт.* – М.: Госстройиздат, 1960. – 247 с.

Ранний немецкий функционализм

Готфрид Земпер (1803–1879) и начало функционализма. Ранние теоретические работы Земпера. «Практическая эстетика» Земпера (1860–1863).

Теория искусства и её вклад в последующее развитие дизайна. Национальные версии модернизма (1893–1914) и его теоретическое осмысление. Немецкие дебаты об орнаменте и стиле. Адольф фон Гильдербранд (1847–1921) и его трактат «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893). Дальнейшее развитие теории Владимиром Андреевичем Фаворским (1886–1964).

Теории архитекторов. Отто Коломан Вагнер (1841–1918). Теоретическая работа «Современная архитектура» (1895). Проблематизация целесообразности использования новых технических возможностей. Первые попытки привлечения научной аргументации для обоснования практики.

Бельгийская версия модерна Анри Клеманса Ван де Вельде (1863–1957). Концепция уникального дизайна.

Теоретические работы Германа Мутезиуса (1861–1927). «Английский дом» (1904–1905). Преодоление орнаментальности модерна. Мутезиус как один из основателей производственного союза «Немецкий Веркбунд» (1907). Понятие «промышленное искусство».

Полемика Ван де Вельде и Мутезиуса по проблемам унификации и стандартизации (1914). Теоретическое осмысление отношений

нарождающегося дизайна и развивающейся промышленности. Обоснование начал функционализма.

Немецкий Веркбунд: соотношение искусства и индустрии. Петер Беренс (1868–1940). Внедрение искусства в промышленное производство. Теоретические работы Беренса.

Адольф Лоос (1870–1933). «Орнамент и преступление» (1908).

Литература:

1. *Беренс, П.* [Фрагменты работ] / *П. Беренс* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 127–137.
2. *Вагнер, О. К.* [Фрагменты работ] / *О. К. Вагнер* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 62–78.
3. *Ван де Вельде, А. К.* [Фрагменты работ] / *А. К. Ван де Вельде* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 79–97.
4. *Лоос, А.* [Фрагменты работ] / *А. Лоос* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 128–158.
5. *Мутезиус, Г.* [Фрагменты работ] / *Г. Мутезиус* // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 113–126.

Дополнительная литература:

1. *Гильдебранд, А.* «Проблемы формы в изобразительном искусстве» и собрание статей / *А. Гильдебранд*. – М.: Логос, 2011. – 144 с.
2. *Земпер, Г.* Практическая эстетика / *Г. Земпер*. – М.: Искусство, 1971. – 320 с.

Реформистское движение

Критика капитализма в позднем английском романтизме и развитие социальной теории дизайна. Движение реформистов (reform movement) (1850–1914) и его влияние на развитие дизайна. Консервативная критика капитализма в работе Джона Рёскина (1819–1900) «Камни Венеции: сущность готики» (1851). Движение Arts&Crafts (1880–1910) и критика капитализма. Творчество Уильяма Морриса (1834–1896). Работа Морриса «Цели искусства» (1887). Понятие «художественное ремесло».

Литература:

1. *Моррис, У.* Искусство и жизнь: избр. статьи, лекции, речи, письма / *У. Моррис*. – М.: Искусство, 1972. – 512 с.
2. *Рёскин, Дж.* Камни Венеции / *Дж. Рёскин*. – М.: Азбука-классика, 2009. – 368 с.

Дополнительная литература:

1. *Аникин, Г. В.* Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века / *Г. В. Аникин*. – М.: Наука, 1986. – 317 с.
2. *Рёскин, Дж.* Лекции об искусстве / *Дж. Рёскин*. – М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 448 стр.
3. *Рёскин, Дж.* Теория красоты / *Дж. Рёскин*. – М.: Рипол Классик, 2015. –

288 с.

4. *Седых, Э. В.* Уильям Моррис: лик средневековья / *Э. В. Седых.* – СПб.: 2007. – 355 с.
5. *Сизеран, Р.* Рёскин и религия красоты / *Р. Сизеран.* – М.: КомКнига, 2007. – 208 с.

Первый этап теоретического осмысления феномена дизайна: классический функционализм

Формализация теории дизайна в первой половине XX в. Национальные версии теоретического осмысления феномена дизайна.

Группа «Стиль» (1917–1931)

Теория искусства Пита Мондриана (1872–1944) и её философские и теоретические истоки. Теория искусства Тео ван Дусбурга (1883–1931) и её влияние на последующее развитие дизайна. Эль Лисицкий (1890–1941) и его теоретическое наследие. Влияние группы «Стиль» на теоретиков Баухауза.

Литература:

1. Эль Лисицкий и его теоретическое наследие: Сборник теоретической прозы Л. Лисицкого. – М.: ГТГ, 1991. – 132 с.

Дополнительная литература:

1. *Дейхер, С.* Пит Мондриан (1872–1944). Конструкции в пространстве / *С. Дейхер.* – АРТ-Родник. – 96 с.
2. *Духан, И.* Эль Лисицкий, 1890–1941: Геометрия времени / *И. Духан.* – М.: TASCHEM, Арт-Родник, 2010. – 96 с.
3. *Хан-Магомедов, С. О.* Лазарь Лисицкий / *С. О. Хан-Магомедов.* – М.: С. Э. Гордеев, 2011. – 272 с.

Баухауз (1919–1933)

Критика эстетики гениальности и новая нормативность ремесла. Попытка критического преодоления эстетического сознания академии искусств и стандартов художественных училищ. Обращение к рациональным и аналитическим процедурам проектирования. Оппозиция интуиции и рации в Баухаузе.

Теории архитекторов и их влияние на теорию дизайна. Теоретические работы Вальтера Адольфа Георга Гропиуса (1883–1969). Обоснование рационалистического подхода современной архитектуры и становление классического функционализма. Идея единства предметной среды. Идея поздней романтики и поэтизация ремесла. Серийное производство предметов и социальные задачи архитектуры. Приём «строчной застройки». Универсальные принципы формообразования архитектуры и дизайна. Теоретические работы Ханнеса Мейера (1889–1954). Соотношение эстетического, научного и технического. Роль биологического фактора в строительстве. Соотношение интуитивного и дискурсивного. Роль социологии, психологии и инженерных

наук. Теоретические работы Людвиг Миса ван дер Роэ (1886–1969). Преодоление классического функционализма: принцип универсальности формы. Влияние эстетики (нео)тоимизма на становление концепции. Соотношение эстетизма и функционализма.

Теории художников и их влияние на теорию дизайна. Иоганнес Иттен (1888–1967). Введение принципов новой дидактики: подготовительный, или пропедевтический курс (Vorkurs). Цвет и форма как универсальные категории творчества. Теоретические работы Иттена. Теория цвета. Концепция цветотипов. Теория формы. Взаимосвязь цвета и формы. Пауль Клее (1879–1940). Теоретические работы Клее «Творческое кредо» (1920) и «Педагогические эскизы» (1925). Понятие «напряжение».

Теоретические работы Василия Васильевича Кандинского (1866–1944). Влияние символизма на теорию согласования цветов и форм. Теория цвета. Согласование цвета и формы. Идея создания универсального языка искусства: вариант Кандинского. Оппозиции цветов.

Ласло Мохой-Надь (1895–1946). Пропедевтический курс: вариант Мохой-Надя. Конструктивное учение о формообразовании. Идея взаимосвязи искусства, науки и техники. Основные позиции функциональной типографики (1923). Категории света, пространства, движения. Движущиеся светоцветоформы («световые модуляторы»). Предвосхищение кинетического искусства. Теоретические работы Мохой-Надя «Живопись, фотография, кино» (1925), «От материала к архитектуре» (1929), «Видение в движении» (1947).

Литература:

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 286 с.
2. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2011. – 136 с.
3. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2001. – 96 с.
4. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 томах. – 2001.
5. Клее, П. Педагогические эскизы / П. Клее. – М.: Д. Аронов, 2005. – 71 с.
6. Ласло Мохой-Надь и русский авангард: Статьи и переводы. – М.: Три квадрата, 2006. – 296 с.
7. Моголи-Наги, Л. [Мохой-Надь, Л.] Живопись или фотография / Л. Моголи-Наги. – М.: Огонек, 1929. – 87 с.

Дополнительная литература:

1. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 63–232.
2. Ле Корбюзье, Ш. Э. Планировка города / Ш. Э. Ле Корбюзье. – М: ОГИЗ, ИЗОГИЗ, 1933. – 208 стр.
3. Мачульский, Г. К. Мис ван дер Роэ / Г. К. Мачульский. – М.: Стройиздат, 1969. – 256 с.

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН (1920–1930)

Теоретические концепции советского авангарда: супрематизм, конструктивизм, рационализм. Авангардизм в искусстве и архитектуре. Влияние российского авангарда на социально и политически фундированные теории дизайна.

Супрематизм как творческое течение русского классического межвоенного периода. Конструктивизм как течение русского классического авангарда 1920-х годов. «Рационализм» (рацио-архитектура) – творческая школа Николая Ладовского (1881–1941).

Теоретические работы Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964) «Теория композиции», «Теория графики» и «Теория книги». «Теория композиции» во ВХУТЕМАСе. Первичные понятия о восприятии окружающего мира. «Вторая жизнь» пространства в художественном произведении.

Литература:

1. *Малевич, К.* Собрание сочинений в 5 т. / *К. Малевич.* – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 3. Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. С приложением писем К. С. Малевича к М. О. Гершензону (1918–1924). – М.: Гилея, 2000. – 389 с.
2. *Малевич, К.* Чёрный квадрат / *К. Малевич.* – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с.

Дополнительная литература:

1. *Малевич, К.* Собрание сочинений в 5 т. / *К. Малевич.* – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913–1929. – М.: Гилея, 1995. – 393 с.
2. *Малевич, К.* Собрание сочинений в 5 т. / *К. Малевич.* – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 2. Статьи и теоретические сочинения, опубликованные в Германии, Польше и на Украине. 1924–1930. – М.: Гилея, 1998. – 372 с.
3. *Малевич, К.* Собрание сочинений в 5 т. / *К. Малевич.* – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 4. Трактаты и лекции первой половины 1920-х годов : С приложением переписки К. С. Малевича и Эль Лисицкого (1922–1925). – М.: Гилея, 2003. – 358 с.
4. *Малевич, К.* Собрание сочинений в 5 т. / *К. Малевич.* – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 5. Произведения разных лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи и заметки. Поэзия. – М.: Гилея, 2004. – 619 с.
5. *Раппопорт, А.* Эль Лисицкий и его идея «Пангеометрии» / *А. Раппопорт* // Советское искусствознание. – Вып. 25. – М.: Советский художник, 1989. – С. 113–130.
6. *Рейнгардт, Л.* Абстракционизм / *Л. Рейнгардт* // Модернизм: Анализ и критика основных направлений. – М.: Искусство, 1973. – С. 130–138.
7. *Хан-Магомедов, С. О.* Конструктивизм – концепция формообразования / *С. О. Хан-Магомедов.* – М.: Стройиздат, 2003. – 576 с.

8. Хан-Магомедов, С. О. Рационализм – «формализм» / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Архитектура-С, 2007. – 496 с.
9. Хан-Магомедов, С. О. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования) / С. О. Хан-Магомедов – М.: Архитектура-С, 2007. – 520 с.

Второй этап теоретического осмысления феномена дизайна: неофункционализм и его критика

От стайлинга к неофункционализму. Идеи системного подхода в дизайне. Новая постановка задач в индустрии и рефлексивное развитие методологии дизайна. Второй этап сциентизации дизайна. Первые работы по методологии дизайна в англосаксонском мире. Методология дизайна в немецком культурном пространстве. Принцип единства формы и контекста. Методология Ульмской школы (1953–1968) и её влияние на развитие методики дизайна в 50–80 годы.

Расцвет системного подхода в 60-е годы XX в. Развитие теории кибернетики и теории систем. Дидактическая концепция подготовки дизайнера и методики преподавания. Эстетика и теория информации в Ульме: Макс Бензе (1910–1990), Абраам Антуан Моль (р. 1930). Защита принципов неофункционализма: Отл Айхер (1922–1991) и Дитер Рамс (р. 1932). Теоретические работы Макса Билла (1908–1994) и Томаса Мальдонадо (р. 1922).

Литература:

1. Джонс, Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1976. – 374 с.
2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
3. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М.: ЛКИ, 2008. – 416 с.
4. Райт, Ф. Л. Будущее архитектуры / Ф. Л. Райт. – М.: Стройиздат, 1960. – 248 с.

Дополнительная литература:

1. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945–1990 / В. Р. Аронов. – М.: Д. Аронов, 2013. – 405 с.
2. Аронов, В. Р. Теория проектирования Томаса Мальдонадо. Из XX в XXI век / В. Р. Аронов // Аронов, В. Р. Проблемы дизайна-6 / В. Р. Аронов. – М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 2011. – С. 7–53.
3. Моль, А. Теория информации и эстетическое восприятие / А. Моль. – М.: Мир, 1966. – 352 с.
4. Моль, А. Фукс, В., Касслер, М. Искусство и ЭВМ / А. Моль, В. Фукс, М. Касслер. – М.: Мир, 1975. – 557 с.

Диверсификация дизайна

Критика функционализма и дискуссия об экологии. Антропологический аспект дизайна. Развитие визуальных коммуникаций. 70–80 гг.: влияние критической теории, «лингвистического поворота» (linguistic turn), визуального и семиотического поворотов и идей постмодернизма на смену парадигмы в методологии дизайна. Применение семиотических, герменевтических и феноменологических методов.

Эстетизация практического дизайна в 70-е годы. Виктор Папанек (1927–1998): философия «экологического дизайна» и неприятие дизайна потребительской культуры. Символическое значение продуктов потребления. Взаимодействие практики и теории дизайна и визуальных исследований. *Семантический* аспект дизайна и его развитие в обществе потребления 80-е годы. Распространение идеи постмодернизма в сфере дизайна. Появление новой формы графического дизайна. Медиадизайн как новая форма графического дизайна. Формирование области новых динамических медиа. Визуальные, вербальные, аудиовизуальные коммуникации. Становление коммуникативного дизайна. Роль дизайна в формировании идентичности. Развитие *эмоционального* дизайна в 90-годы.

Литература:

1. *Дженкс, Ч.* Язык постмодерной архитектуры / *Ч. Дженкс.* – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.
2. *Нельсон, Дж.* Проблемы дизайна / *Дж. Нельсон.* – М.: Искусство, 1971. – 208 с.
3. *Папанек, В.* Дизайн для реального мира / *В. Папанек.* – М.: Д. Аронов, 2004. – 416 с.

Дополнительная литература:

1. *Аронов, В. Р.* Дизайн в культуре XX века. 1945–1990 / *Д. Аронов.* – М.: Д. Аронов, 2013. – 405 с.
2. *Бодрийяр, Ж.* Система вещей / *Ж. Бодрийяр.* – М.: Рудомино, 2001. – 218 с.
3. *Тоффлер, Э.* Шок будущего / *Э. Тоффлер.* – М.: АСТ, 2008. – 560 с.

Советский дизайн 60-80 гг.

Художественное конструирование. Всесоюзный институт технической эстетики (ВНИИТЭ, 1962–1992). Журнал «Техническая эстетика» (1964). Мстислав Вениаминович Федоров (р. 1928), Эльген Парфирьевич Григорьев (р. 1935): аксиоморфологическая концепция. Взаимосвязь морфологии и аксиологии предмета. Леонид Наумович Безмоздин: аксиоморфологическая теория дизайна. Исследования в области эргономики: Владимир Михайлович Мунипов (1931–2012), Владимир Петрович Зинченко (1931–2014). Теория системного проектирования и развитие системного подхода. Структура дизайн-программы. Теоретики методики художественного конструирования:

Георгий Петрович Щедровицкий (1929–1994), Олег Игоревич Генисаретский (р. 1942), Лев Александрович Кузьмичёв (р. 1937).

Литература:

1. Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Л.: ЛВХПУ, 1983. – 184 с.
2. Зинченко, В. П., Мунипов, В. М. Методологические проблемы эргономики / В. П. Зинченко, В. М. Мунипов. – М.: Знание, 1974. – 64 с.
3. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев, В. Ф. Сидоренко, Л. А. Кузьмичёв и др. – М.: ВНИИТЭ, 1978. – 334 с.
4. Методика художественного конструирования: Дизайн-программа / Под ред. Л. А. Кузьмичёва. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 172 с.
5. Средства дизайн-программирования / Под ред. Л. А. Кузьмичёва. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 84 с.

Дополнительная литература:

1. Безмоздин, Л. Н. Художественно-конструктивная деятельность человека / Л. Н. Безмоздин. – Ташкент: ФАН, 1975. – 244 с.
2. Войненко, В. М., Мунипов, В. М. Эргономические принципы конструирования / В. М. Войненко, В. М. Мунипов. – Киев: Тэхника, 1988. – 119 с.
3. Мунипов, В. М., Зинченко, В. П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды / В. М. Мунипов, В. П. Зинченко. – М.: Логос, 2001. – 356 с.
4. Теоретические и методологические исследования в дизайне: Избранные материалы. – Вып. 61. – М.: ВНИИТЭ, 1990. – Часть 1. – 236 с.
5. Теоретические и методологические исследования в дизайне: Избранные материалы. – Вып. 61. – М.: ВНИИТЭ, 1990. – Часть 2. – 154 с.
6. Теоретические и методологические исследования в дизайне. – М.: ШКП, 2004. – 372 с.
7. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М.: ШКП, 1995. – 800 с.

«Художественное проектирование» Сенежской студии 60-70 гг.

Мастерская средового дизайна в Центральной учебно-экспериментальной студии Союза художников СССР (Сенежская студия) (1964–1994). Журнал «Декоративное искусство СССР» (1957–1993).

Понятие материально-художественной культуры. Принцип «открытой формы» художественного проектирования. Основные положения Сенежской студии. Изобразительное искусство как основа творческой деятельности. Проектирование как явление родственное театральному творчеству. Макет как художественное произведение. Художественное проектирование между архитектурой и традиционным дизайном.

Теоретики художественного проектирования: Евгений Абрамович

Розенблюм (1919–2000), Карл Моисеевич Кантор (1922–2008), Вячеслав Леонидович Глазычев (1940–2012).

Литература:

1. Кантор, К. М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте культуры доперестроечного тридцатилетия (1955–1985) / К. М. Кантор. – М.: АНИР, 1996. – 284 с.
2. Розенблюм, Е. А. Художник в дизайне / Е. А. Розенблюм. – М.: Искусство, 1974. – 176 с.

Дополнительная литература:

1. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Европа, 2011. – 319 с.
2. Кантор, К. М. Красота и польза: Социологические проблемы материально-художественной культуры / К. М. Кантор. – М.: Искусство, 1967. – 279 с.
3. Кантор, К. М. Тысячеглазый Аргус: Искусство и культура. Искусство и религия. Искусство и гуманизм / К. М. Кантор. – М.: Советский художник, 1990. – 195 с.

Третий этап

теоретического осмысления феномена дизайна

Информационный «взрыв» и дигитализация культуры. Возрастание значения интерпретации знаков и контекста в дизайн-исследованиях. Дигитализация информационных и коммуникативных технологий и их влияние на основы формообразования. Необходимость нового дизайна для новых медиа. Глобализация рынка.

Теоретические исследования Луциуса Буркхарда (1925–2003) и Ги Бóнсипе (р. 1934). Теория дизайна Хорста Ритера (1930–1990). Концепция эвристического мышления: дизайн-мышление (design thinking). Использование риторики как классической теории коммуникации в сфере дизайна. Дизайн как предмет исследования. Двойственность методологии дизайна: необходимость обоснования физических действий и проективного мышления. Дизайн как предмет новой рефлексии. Интердисциплинарность и трансдисциплинарность дизайна: требование коммуникации и дисциплинарности в отношении понятийного аппарата и методологии. Дизайн как мировоззрение.

Литература:

1. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна. 1990–2010 / В. Р. Аронов. – М.: Артпроект, 2011. – 224 с.
2. Безмоздин, Л. Н. В мире дизайна / Л. Н. Безмоздин. – Ташкент: ФАН, 1990. – 325 с.
3. Полеухин, А. А. Развитие коммуникативного дизайна / А. А. Полеухин // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2009. – № 115. – С. 289–299.

4. Теоретические и методологические исследования в дизайне / Сост. О. И. Генисаретский, Е. М. Бизунова. – М.: ШКП, 2004. – 371 с.

Дополнительная литература:

1. Коськов, М. А., Полеухин, А. А. Дизайн. Основы теории: Учебное пособие / М. А. Коськов, А. А. Полеухин – СПб.: Политехнический университет, 2009. – 308 с.
2. Рунге, В. Ф., Сеньковский, В. В. Основы теории и методологии дизайна. – М.: МЗ-Прогресс, 2001. – 252 с.
3. Чернышёв, О. В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подготовки дизайнеров: Учебное пособие / О. В. Чернышёв. – Минск: Прописки, 2006. – 279 с.
4. Чернышёв, О. В. Концептуальный дизайн: опыт разработки базовой модели и учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки дизайнеров в Республике Беларусь / О. В. Чернышёв. – Минск: ЕГУ, 2004. – 151 с.

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

По курсу «История искусства»

1. Искусство как феномен культуры
2. Типология искусства
3. Категория стиля в искусстве
4. Искусство первобытного общества
5. Искусство Древнего Египта
6. Крито-микенское искусство
7. Архитектура Древней Греции
8. Скульптура и живопись Древней Греции
9. Искусство Древнего Рима: архитектура
10. Скульптура и живопись Древнего Рима
11. Изобразительное искусство Византии
12. Романский стиль в европейском искусстве
13. Готический стиль в искусстве Западной Европы
14. Искусство Беларуси IX – нач. XIII вв. Полоцкая и Гродненская архитектурные школы
15. Искусство Беларуси XIII–XVI веков. Замковая и храмовая архитектура: виды сооружений, стилистическая характеристика памятников
16. Искусство Проторенессанса и раннего Возрождения в Италии
17. Архитектура Возрождения в Италии
18. Высокое возрождение в Италии: живопись
19. Скульптура итальянского Возрождения
20. Искусство Северного Возрождения: идеологические истоки и особенности развития.
21. Белорусское Возрождение: особенности развития искусства

22. Стиль барокко в европейском искусстве XVII в. Формирование национальных художественных школ
23. Реализм голландской живописи XVII века: жанрово-тематическое разнообразие, стилистические особенности. «Малые» голландцы
24. Барокко в искусстве Беларуси: архитектура
25. Барочная белорусская скульптура. «Низовое» барокко.
26. Особенности белорусской национальной школы иконописи
27. Сарматский портрет на территории Беларуси: генезис, эволюция, стилистика
28. Классицизм в европейском искусстве. Принципы эстетики классицизма
29. Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века
30. Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика
31. Реалистическая живопись XIX в. Мастера Барбизонской школы. Передвижники
32. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве
33. Стиль модерн в европейском искусстве
34. Модернизм: характеристика стилевых направлений. Модернизм в Беларуси
35. Фовизм и экспрессионизм в европейском искусстве начала XX века
36. Абстракционизм в искусстве модернизма: основные направления и представители
37. Футуризм в европейском искусстве модернизма
38. Дадаизм и сюрреализм в европейском искусстве XX века
39. Социалистический реализм в искусстве Беларуси
40. Постмодернизм в искусстве XX века

По курсу «История дизайна»

41. Канонический тип деятельности в системе ремесленного производства и его основные особенности
42. Предыстория дизайна. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения
43. Промышленная революция в Англии, её парадигматический характер и влияние на формирование предметного мира
44. Первые «Всемирные выставки» и их влияние на развитие дизайна
45. Развитие науки и техники во второй половине XIX века. Движение «Искусств и ремёсел»
46. Формирование раннего американского дизайна. Чикагская школа архитектуры. Деятельность Луиса Салливана и Фрэнка Райта
47. Германский Веркбунд. Деятельность Адольфа Лооса, Анри Ван де Вельде, Петера Беренса
48. Развитие дизайна в послереволюционной России 1920-х гг.
49. Советский дизайн 1930-х гг.
50. Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского

дизайна

51. Послевоенный американский дизайн. «Стайлинг» и его особенности
52. Особенности развития дизайна в Великобритании
53. Немецкий неофункционализм и концепция «хорошей формы» в дизайне. Стиль «Браун»
54. Скандинавский дизайн
55. Развитие дизайна во Франции в послевоенный период
56. Итальянский дизайн. Альтернативные течения в итальянском дизайне 60-80-х годов
57. Феномен японского дизайна
58. Дизайн 1980-х годов. От модерна к постмодерну
59. Становление и развитие дизайна в Беларуси. Проблемы развития дизайна в Республике Беларусь на современном этапе
60. Дизайн в 1990–2010 годы. Дизайн и новые технологии

По курсу «Теория и методология дизайна»

61. Базовые понятия дизайна. Дизайн в системе современной культуры
62. Понятийные основания теории дизайна
63. Философские основания теории дизайна
64. Методологические основания теории дизайна
65. Символический аспект дизайнерской деятельности и артефактов дизайна
66. Дизайн и теория мифа. Формирование стиля как мифотворческий процесс.
67. Дизайн и теория коммуникации. Дизайн как коммуникативный процесс
68. Дизайн и теория идентичности. Роль дизайна в формировании идентичности
69. История дизайна и её отношение к теории дизайна. Этапы развития теории и методологии дизайна
70. Теории дизайна второй половины XIX века
71. Баухауз, его влияние на формирование современного дизайна (1919–1933)
72. Дидактическая программа Витебского художественно-практического института и группы УНОВИС (1919–1922)
73. Теоретические достижения пионеров советского дизайна. Деятельность ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа (1920–1930)
74. Ульмская школа дизайна (1953–1968), её теоретические и практические достижения
75. Принципы художественного конструирования ВНИИТЭ (1962–1991) и развитие советского промышленного дизайна
76. Принципы «художественного проектирования» Сенежской студии дизайна (1964–1992)
77. Критика неофункционализма. «Смена парадигмы» в методологии дизайна 60–70-х гг. Гуманизация методологии дизайна
78. Эстетизация предметного мира. Эстетический аспект дизайнерской

деятельности

79. Семантизация предметного мира. Знаки и символы как функции предметов

80. Коммуникативный дизайн и необходимость новой теории