

Автономная некоммерческая организация высшего
образования
« УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО »

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания
Ученого совета УДП
№ 1 от « 27 » августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Волков С.В.
« 27 » августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО»

Б1.В.ОД.10

3 з.е.(108 академических часов)

МОСКВА
2021

Рабочая программа курса «Античное искусство» - Б1.В.ОД.10- объем программы составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). Курс является обязательной дисциплиной вариативной части программы История (профиль История и культура античности).

Курс рассчитан на дистанционную реализацию с применением электронного обучения и телекоммуникационных ресурсов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным ознакомлением студентов с культурной спецификой древнегреческого и древнеримского обществ, с изучением памятников античного искусства с учётом специализации студентов.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачёта, промежуточный контроль в форме контрольной работы

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 108 академических часов. Дисциплина изучается в течение всего периода обучения по программе История. Изучение курса включает в себя два модуля – искусство Древней Греции и искусство Древнего Рима.

Программой дисциплины предусмотрены как лекционные занятия так и семинарские занятия (37 часов в общей сложности). Часть материала изучается студентами самостоятельно (64 часа). 7 академических часов отводится на промежуточную и итоговую аттестацию студентов.

Цель курса: формирование у студента представлений о месте и роли античного искусства в мировой истории, о стилистических особенностях этого искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным этапам, объединенных понятием культура Древней Греции и Древнего Рима.

Задачи курса:

- 1) познакомить студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и историческом развитии античного искусства;
- 2) определить значение античного искусства в мировой истории искусств;
- 3) раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности художественных процессов в культуре Древней Греции и Древнего Рима;
- 4) охарактеризовать признаки общности нормативов и эстетических принципов искусства Древней Греции и Древнего Рима;
- 5) выявить стилистические особенности основных видов античного искусства;
- 6) раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры;
- 7) обозначить пути преемственности античного искусства с художественными культурами первобытного общества, Древнего Востока, Европы в средние века и Новое время.

1. Результаты, которыми слушатели курса должны владеть на момент начала его освоения.

Знания в области истории искусства, умение применять их в процессе изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, связаны со следующими общекультурными компетенциями, которые должны быть уже в достаточной степени сформированы у студентов на момент освоения курса «Античное искусство»:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

- информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
 - способен понимать и анализировать социально-значимые и художественные проблемы и процессы;
 - способен понимать и критически анализировать и использовать базовую информацию по истории;
 - способен к критическому восприятию концепций различных школ по истории античного искусства;
 - способен анализировать музейные коллекции античного искусства (как российских, так и зарубежных);
 - владеет знаниями и современным научными представлениями о проблемах истории и искусства в выбранной сфере (антиковедении);

Помимо выше перечисленных компетенций, для успешного освоения данного курса необходимо сформированное у студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте, которое предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, содержательных аспектов произведений искусства.

Учебный план курса (модуль «Древняя Греция»)

<u>№</u>	Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине	<u>Интерактивные занятия с преподавателями (лекции, семинары)</u>	<u>СРС</u>	<u>Контроль</u>
<u>1.</u>	ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.	2	2	
<u>2.</u>	АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ПОНЯТИЕ ОБ ОРДЕРНОЙ СИСТЕМЕ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРЫ	4	6	1
<u>3.</u>	СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ	6	10	1
<u>4.</u>	ВАЗОПИСЬ И ЖИВОПИСЬ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ	4	8	1

5.	ИСКУССТВО ЭЛЛИНИЗМА	4	8	1
	ИТОГО	20	34	4

ВСЕГО: 58 академических часов

РАЗДЕЛ 1. Введение в изучение искусства Древней Греции

История открытий памятников искусства Древней Греции.

Основная профессиональная литература, периодические издания. Основные научные центры по изучению древнегреческого искусства.

Источники для изучения искусства Древней Греции. Методы, применяемые в изучении древнегреческого искусства. Сочетание словесного и изобразительного описаний.

Периодизация искусства Древней Греции.

Функции искусства в культуре Древней Греции. Основные темы и сюжеты древнегреческого искусства.

Основные черты мировоззрения древнегреческого общества. Культы и мифо-ритуальная практика в цивилизациях Древней Греции и их отражение в искусстве. Религии Древней Греции и их основные черты.

Феномен «греческого чуда». Представления о героях культуры в искусстве различных периодов Древней Греции. Роль письменности, тексты культуры и их взаимосвязь с основными темами и сюжетами в искусстве, главные этические нормативы, система трансляции опыта культуры.

Художественные культуры Эгейского мира. Периодизация крито-микенской цивилизации (начало III тыс. до н.э. – XII в. до н.э.). Географические рамки культур Эгейского мира и основные центры их развития на островах и материке. Гипотезы о происхождении критской и микенской культур. Вопрос о типологической принадлежности эгейских цивилизаций.

Основные черты социально-экономической структуры крито-микенской Греции. Взаимосвязь и взаимовлияние социально-экономических, культурных процессов эгейской культуры с государствами Древнего Востока. Специфика культуры эгейских цивилизаций: динамизм развития, активные контакты с другими культурами в сочетании с очевидной самобытностью. Линейное письмо А и Б.

Источники для реконструкции мифо-ритуальной культуры крито-микенской Греции. Особенности религиозно-культовой практики критского общества: сохранение архаичных верований и обрядов, мало дифференцированный пантеон, коллективность обрядов. Особенности религиозно-культовой практики микенского общества: рудиментарный политеизм пантеона, рационально-аналитический взгляд на природу, культ героического. Влияние религиозно-культовой практики на развитие искусства. Понятие о «динамическом» («кинетическом») искусстве Крита. Микенское искусство как стремление к гармоничной и рациональной организации художественного образа.

Место крито-микенской цивилизации в истории культуры и искусства античности.

РАЗДЕЛ 2. Архитектура Древней Греции. Понятие об ордерной системе. Основные этапы в развитии архитектуры –

Влияние типов эгейской жилой архитектуры, среднеэлладского и микенского мегаронов на сложение художественно-образной программы греческого храма в эпоху

«тёмных веков». Появление в VIII. до н.э. элементов будущего классического греческого храма.

Изменение социальной, этической роли архитектуры как причины появления новых конструктивных решений. Особенность эстетической программы греческой архитектуры. Храм - образ гармонично построенного Космоса, «философия в камне».

Переход в VI в. до н.э. каменному строительству как свидетельство развития полиса и роста общественного значения зданий.

Жилище как изначальный образец для храмовой постройки. Трансляция в каменных постройках принципа работы исходной сырцово-деревянной конструкции. Основные этапы в сложении греческого храма. Основные элементы древнегреческого храма. Особенности планировочного решения греческого храма. Типы греческих храмов. Периптер как универсальный тип греческого храма.

Взаимосвязь элементов греческого храма: функциональное значение и образная программа. Особенность использования принципа симметрии в греческой архитектуре.

Включение природного окружения в образную структуру храма. Важность пространственно-пластических эффектов в греческой архитектуре.

Сложение ордерной архитектуры как системы художественно-выразительного единства несомых и несущих частей, пропорционированных по определённому признаку. Общие и особенные черты в художественно-образных программах дорического и ионического ордера.

Основные части дорического ордера. Особенности пропорционального решения в дорическом ордере и их взаимосвязь с эстетической программой определённой эпохи.

Варианты ионического ордера: малоазийский (исходный) и аттический и их основные части.

Коринфский ордер и его отличительные признаки.

Понятие архитектоники. Введение системы курватур как поиск соразмерности, гармоничности в зрительном восприятии архитектуры. Место ордерной конструкции в мировой истории искусств.

Понятие архитектурного ансамбля в древнегреческой архитектуре и его специфические черты.

Роль скульптуры в греческом храме. Размещение скульптуры в дорическом и ионическом ордерах. Храм как синтетическая архитектурно-скульптурная программа.

Особое значение цвета в архитектуре и его взаимосвязь с работой конструкции. Полихромия как основной приём в декорации храмов эпохи архаики.

Градостроительство в Древней Греции: элементы (акрополь, агора, храм, храмовая зона, булевтерии, пританеи, жилая застройка) и их планировочная взаимосвязь. Появление типов общественных сооружений: стои, булевтерии, пританеи, сокровищницы. Сложение в Афинах теории градостроительства (Гипподам из Милета), включающую не только регулярную планировку, но и планомерную застройку кварталов.

Жилое строительство и его основные элементы. Формирование типа усадьбы с двором и крытой лоджией по трём сторонам.

Эволюция архитектуры в архаическую эпоху. Основные материалы и технологии, применяемые в архитектуре архаики. Основные памятники архитектуры архаики.

Архитектурная программа классической эпохи. Гармония в показе взаимосвязи архитектуры и окружающего пространства. Переход к многообразию архитектурных образов в результате полного освоения широких возможностей ордера. Попытка создания в Афинах всеэллинского ордера на основе различных ордера. Формирование крупных архитектурных ансамблей (Олимпия, Афинский акрополь, Элевсин, Дельфы).

Основные направления эволюции в архитектуре эпохи классики. Основные памятники архитектуры эпохи классики.

РАЗДЕЛ 3. Скульптура Древней Греции.

Своеобразие развития пластики в период «тёмных веков» и его причины. Основные памятники периода «тёмных веков».

Образ человека как центральная тема греческой пластики. Специфика формально-содержательной структуры в показе мужских и женских образов (курсы и коры). Эволюция пластики архаики по пути освоения пространства за счёт освобождения от приоритета фронтальности, по пути отказа от схематичности в передаче тела к пластическому соотношению всех его частей, переданных в объёме. Определённая бессюжетность архаической пластики. Проблема архаической улыбки. Роль цвета в скульптуре архаики. Аттическое и ионийское направления в скульптуре и их отличительные особенности (дорика - интерес к передаче объёма и структуры тела, ионика - интерес к живописно-декоративным композициям и к мягким, округлым поверхностям). Проблемы статуарной пластики в эпоху архаики. Основные материалы, применяемые в пластике архаики.

Проблемы генезиса и эволюции скульптурного оформления храмов (фронтонов, метоп и фризов) в эпоху архаики.

Изменение в эпоху классики пластической концепции архаики в отношении понимания темы движения: передача состояния подвижного покоя, стремление воплотить в пластике жизненную убедительность движения как основная задача классики. Новый подход к изображению человека: конкретность пластического образа и его показ состояния действия или способности к нему. Основные этапы в развитии пластики классики. Скульптура поздней классики как претеча пластики эллинизма.

Мастера скульптуры периода классики. Основные положения трактата «Канон» Поликлета.

Эволюция скульптурного оформления храмов в период классики.

РАЗДЕЛ 4. Вазопись и живопись Древней Греции

Вазы как основные памятники для реконструкции художественных процессов и их содержательного наполнения, происходивших в Греции в XI-VIII в. до н. э. Геометрический стиль вазовой живописи - вариант абстрактно-орнаментального искусства. Сложение в сосудах геометрического стиля основных качеств греческой художественной культуры: ритма, тектоники, пропорции. Основные черты геометрического стиля.

Расширение сферы используемых сюжетов и применение разнообразных форм сосудов как черта архаической вазописи. Вазопись как средство получения информации о развитии живописи. Греческая вазопись: путь от сложных, изложенных в регистрах мифологических сценариев к показу элементов героического эпоса (при уплотнении программной схемы до 1-2 сюжетов) и передаче натуроподобных образов с конкретной пластикой. Основные типы сосудов, взаимосвязь функции сосудов с системой росписи.

Стили и их отличительные качества в вазописи архаики. Мастера и их произведения чернофигурной и краснофигурной вазописи эпохи архаики

Дальнейшее развитие краснофигурной вазописи в период классики – основные направления, мастера, памятники. Влияние завоеваний монументальной живописи на формирование стилистических особенностей вазописи классики.

Росписи белофонных сосудов и их место в вазописи V в. до н.э. Стилистические приёмы, используемые в белофонных сосудах, как возможное свидетельство о технических возможностях монументальной росписи.

Разрушение взаимосвязи формы сосуда и изобразительных приёмов в период поздней классики. Значительное разнообразие форм сосудов. Иные, по сравнению с V в. до н.э., круг этико-эстетических ценностей и общественная среда и их влияния на формирование художественно-образной программы вазописи. Понятие о т.наз. беглом стиле. Понятие о “керченском стиле” в краснофигурной аттической керамике IV в. до н.э.

Проблема сохранности живописных памятников и их реконструкции по письменным изобразительным источникам. Письменные свидетельства как источник по реконструкции развития живописи и деятельности живописцев. Дискуссии о свойствах и видах перспективы, применяемой в греческой живописи. Основные мастера греческой живописи эпохи классики и их произведения.

Обращение художников поздней классики к различным жанрам (портрету, натюрморту).

Изобретение в позднюю классику энкаустики и мозаики (из цветной гальки).

РАЗДЕЛ 5. Искусство эллинизма –

Феномен эллинизма как исторического явления. Основные политические и культурные центры периода эллинизма. Образование новых культурных центров как характерная черта эллинистического времени. Идеологическая программа Александра Македонского по созданию единой «универсальной» империи и её основные положения. Роль этой программы в формировании культурного «пространства» периода эллинизма. Коренные различия между программой Александра Македонского и исторической реальностью. Система ценностей эллинистической культуры. Утрата гражданского самосознания и формирование новых представлений человека о мире и иной системы ценностей.

Интенсивное развитие всех художественных форм и их связь, как с греческими, так и с восточными принципами искусства. Отказ от эстетического идеала греческого искусства. Сложность и многоаспектность картины развития эллинистического искусства. Специфика содержательной программы искусства периода эллинизма.

Архитектура. Активное развитие зодчества в эпоху эллинизма. Важность инженерно-строительного дела в эпоху эллинизма. Утрата архитектурой цельности и органичности содержания и выдвигание на первый план проблемы её эмоционального воздействия на зрителя. Активное применение традиций древневосточной архитектуры.

Создание новых больших городов со строгой упорядоченностью системы планировки (Приена). Величественный характер эллинистических городов, сформированный за счёт совмещения математического расчёта и уникальных художественных решений. Появление упорядочной застройки агоры, связанное с применением прямоугольного плана, ограниченного портиком.

Усложнение композиционного решения построек и появление в архитектурных ансамблях темы напряженного преодоления пути (Пергам).

Утрата храмом роли ведущего архитектурного типа. Появление новых типов общественных зданий (музей и библиотека).

Специфика использования дорического ордера в храмовой архитектуре на примере анализа храма Геры Басилеи и храма Афины в Пергаме.

Широкое развитие строительства жилых домов и вилл. Обилие и пышность декора как новая черта жилищной архитектуры.

Скульптура. Увеличение спроса на памятники скульптуры, сопровождаемое падением качества исполняемых произведений. Появление новых художественных центров и потеря многими традиционными центрами своих позиций в производстве скульптуры. Начало широкомасштабного производства копий с шедевров классической эпохи. Развитие в пластике двух тенденций, начавших формироваться ещё в позднюю классику: передача патетически накалённой пластики как продолжение традиций Скопаса и передача идеально изящной пластики как продолжение традиций Праксителя и Леохара. Появление интереса к показу натуралистических черт и категорий (детство, старость, физические уродства), прежде не интересовавших классическое искусство. Заказчик и его влияние на формирование приоритетных тем и выбор «героя» в скульптуре эллинизма. Сложение сложных аллегорических программ в эллинистической скульптуре.

Скульптура эллинизма как предтеча многих последующих художественных стилей.

Основная «палитра» образов в пластике эпохи эллинизма. «Герой» эпохи: варианты и специфика художественно-образных решений.

Живопись и вазопись. Разнообразие стилей и тематики (мифологические и исторические сюжеты, жанровые и буколические сцены, портрет, натюрморт, пейзаж) в живописи эпохи эллинизма. Основные памятники и мастера.

Появление к началу II в. до н.э. *opus tessallatum* (мозаика из специально вырезанных кубиков и затем - *opus vermiculatum* (мозаичные панно из очень мелких фрагментов цветных камней и цветного стекла).

Вазы гнация (или стиль Гнафия) – особенности художественно-образной программы.

Вазы группы Гадры и их основные черты.

Кенторипские вазы как возможное свидетельство отражений достижений монументальной эллинистической живописи в росписи сосудов.

Керамика. Разнообразие эллинистической керамики по направлениям и техническим приёмам. Утрата эллинистической керамикой простоты форм и выбор несколько вычурных конфигураций сосудов. Каленская, тарентская и канузийская рельефная керамика и их основные черты. «Мегарская» керамика как продукт массовой полуремесленной продукции.

Учебный план курса (модуль «Древний Рим»)

<u>№</u>	Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине	<u>Интерактивные занятия с преподавателями (лекции, семинары)</u>	<u>СРС</u>	<u>Контроль</u>
<u>1.</u>	ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО РИМА	1	2	
<u>2.</u>	ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СООРУЖЕНИЙ В АХРИТЕКТУРЕ	4	8	1

	ДРЕВНЕГО РИМА. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА ИМПЕРИИ.			
<u>3.</u>	ИСКУССТВО РИМСКОГО СКУЛЬПТУРНОГО ПОРТРЕТА	6	10	1
<u>4.</u>	ИСКУССТВО РИМСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РЕЛЬЕФА. ИСКУССТВО МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ.	6	10	1
	ИТОГО	17	30	3

ВСЕГО: 50 академических часов

РАЗДЕЛ 1. Введение в изучение искусства Древнего Рима –

Основная профессиональная литература, периодические издания. Основные научные центры по изучению древнеримского искусства.

Источники для изучения искусства Древнего Рима. Методы, применяемые в изучении древнеримского искусства. Сочетание словесного и изобразительного описаний.

Периодизация искусства Древнего Рима.

Функции искусства в культуре Древнего Рима. Основные темы и сюжеты древнеримского искусства.

Основные черты мировоззрения древнеримского общества. Культы и мифо-ритуальная практика в Древнем Риме. Религии Древнего Рима и их основные черты. «Римский миф» и его отражение в искусстве

Представления о героях культуры в искусстве различных периодов Древнего Рима. Роль письменности, тексты культуры и их взаимосвязь с основными темами и сюжетам в искусстве, главные этические нормативы, система трансляции опыта культуры.

Периодизация искусств этрусков и проблемы её четкого определения. Этногенез этрусской культуры. Этрусская культура как взаимосвязь культур отдельных городов-государств, создавших первую самобытную культуру в Западном Средиземноморье. Влияние европейских и восточных культур на искусство этрусков. Роль художественных

контактов с греческими колониями на Аппенинском полуострове. Проблема происхождения и особенности художественной культуры этрусков. Религиозные воззрения этрусков и их роль в формировании образной программы этрусского искусства. Основные центры этрусской культуры. Материалы, характерные для этрусского искусства.

Источники для реконструкции представлений об *этрусской храмовой архитектуре*. Особенности в применении строительных материалов. Открытые святилища и понятие «священного места». Основные типы храмов.

Погребальная архитектура. Деление гробниц на основные типы по интерьеру. Этрусские некрополи. Элементы и пространственная композиция этрусских гробниц и их эволюция. Взаимосвязь этрусских гробниц с жилой архитектурой.

Жилая архитектура. Формирование и эволюция атриумного типа дома. Элементы и пространственная композиция этрусского дома.

Сюжеты росписей этрусских гробниц. Погребальный культ и его влияние на сложение художественно-образной программы этрусских гробничных росписей.

Отличительные черты этрусской вазописи.

Храмовая скульптура у этрусков – разнообразие форм архитектурного декора, технология и материалы храмовой скульптуры.

Типы погребальной пластики и особенности её художественно-образной программы.

РАЗДЕЛ 2. Основные типы сооружений в архитектуре Древнего Рима. Архитектура периода Республики. Архитектура периода империи –

Роль греческой архитектурной традиции в формировании художественно-образной программы архитектуры Древнего Рима. Постановка градостроительных проблем в Древнем Риме. Инженерно-технические сооружения: акведуки, мосты, дороги.

Конструктивно-художественные особенности римской архитектуры. Типы сооружений, их планировка, декор. Решение проблемы внутреннего пространства в базиликальных и купольных сооружениях.

Архитектура Форума Романум. Эволюция архитектуры форумов от республиканских к императорским

Императорские форумы: Цезаря, Августа, Веспасиана, Нервы и Траяна. Палатин: дворцы Калигулы, Флавиев и Септимия Севера.

Основные типы общественных построек. Общественные постройки эпохи Республики

Основные типы культовых построек. Культовые постройки эпохи Республики

Основные типы жилых сооружений. Основные типы городских домов на примере Помпей

Архитектура эпохи Августа – основные черты августовского классицизма. Триумфальная арка – особенности художественно-образной программы.

Архитектура времени Юлиев-Клавдиев и революция в строительной технике.

Архитектура времени Флавиев: основные памятники, особенности формообразования и декора. Колизей и его программа.

Архитектура времени Нервы и Траяна: новые идеи, новый художественный образ.

Архитектура времени Адриана. Пантеон и его художественно-образная программа. Вилла Адриана в Тиволи: особенности ансамбля частной резиденции.

Архитектура времени Северов. Проблема взаимовлияния архитектурных традиций Древнего Рима и древнеримских провинций. Основные сооружения: новаторство и традиционное. Архитектура восточных провинций.

Позднеримская архитектура. Появление новых строительных технологий. Архитектура имперских центров: новое в формообразовании, римская традиция и новая типология. Роль позднеримской архитектуры для дальнейшего развития архитектурной традиции.

РАЗДЕЛ 3. Искусство римского скульптурного портрета –

Вопрос о генезисе римского скульптурного портрета - восковые маски, этруская и греческая традиции, эллинистические влияния. Римский скульптурный портрет как уникальный исторический источник.

Программа первых скульптурных портретов: идеализация типологических черт или попытка передать конкретное?

Патрицианский портрет и его роль в сложении программы римского скульптурного портрета. Веризм позднереспубликанского портрета. Эллинистическая линия в позднереспубликанских портретах. Портреты исторических деятелей в позднереспубликанское время: особенности художественно-образной программы.

Искусство эпохи империи. Эпоха Принципата.

Иконография портретов Августа, Ливии и членов императорской фамилии. Специфика художественно-образной программы скульптурного портрета времени

Августа. Роль греческой традиции в формировании программы августовского портрета. Статуи из Прима Порто и из Кум: программа официального «спектакля».

Портрет эпохи Юлиев-Клавдиев. Постепенный отход от изобразительных традиций августовского классицизма и стремление к более точной передаче черт лица и характера человека: от идеализации к характерному

Портрет эпохи Флавиев: особенности художественно-образной программы. Точность портретных характеристик (а иногда и беспощадность), проявление интереса к трактовке внутреннего мира. Активное применение бурава и специфическая роль фактуры в флавиановском портрете.

Портреты Траяна и "Панегирик Траяну" Плиния Младшего. Две линии в траяновском портрете как отражение разницы в трактовке образа императора: ранний траяновский портрет и портрет после 108 г. Использование приёма высверленного зрачка.

Следование греческим образцам в пластике времени Адриана. Определённый отход от индивидуальности. Внешний характер адриановского «классицизма», явленный в портретах Антиноя. Стремление к передаче чувств и настроения в портретах Адриана и Сабины.

Расцвет искусства портрета в эпоху поздних Антонинов: индивидуальность в передаче внешнего облика и психологической характеристики. Передача глубокого внутреннего содержания эпохи, скрытой динамики духовной жизни в показе образа императора-философа.

Конец эпохи принцита.

Начало правления солдатских императоров, постепенное угасание основ античной культуры и переход её в новое качество.

Настороженность как одна из главных черт внутреннего мира героя, постепенная утрата интереса к тщательно переданному в пластике внешнему облику как свидетельство перемен в восприятии нового портретного образа. «Обнажённость» художественного языка в показе модели, часто нелюбимая передача внешних и внутренних черт. «Варваризация» портретов III в. н.э. Минимализация художественно-образной структуры: сознательная простота в передаче внешнего облика в ущерб показу не глубины внутреннего содержания образа, а его эмоциональной напряженности.

Время домината.

Эпоха кризиса античной художественно-образной программы, постепенный отказ от античного представления о пластическом. Спиритуализм портрета IV-V вв.

Переход к уплощённой форме, постепенный отказ от объёма, часто застылость, схематизм и гипретрофия в передаче черт лица, перенос интереса исключительно в область передачи внутреннего состояния и потеря художественного единства образа.

РАЗДЕЛ 4. Искусство римского исторического рельефа. Искусство монументальной живописи –

Искусство эпохи Республики.

Римское надгробие и его отличительные черты. Особенности композиции, «диалога» со зрителем. Нарастание повествовательности в поздне-республиканских рельефах.

Искусство эпохи империи. Эпоха Принципата.

Рельефы Алтаря Мира как важный этап в создании римского исторического рельефа и их программа. Римский миф и его претворение в визуальных текстах. Триумфальная арка: синтез архитектуры и скульптуры. Роль триумфальной арки в трансляции программы римского мифа.

Римский исторический рельеф и его дальнейшее развитие в эпоху Флавиев.

Четыре стиля помпейских росписей. Основные сюжеты помпейских росписей. Мифы. Пейзаж и натюрморт. Жанровые и эротические сценки. Портреты. Фрески виллы Мистерий - проблема интерпретации.

Колонна Траяна: особенности художественно-образной программы римского исторического рельефа (специфика композиционных построений, взаимоотношение объёма фигур и фона, специфика передачи исторического события, использование разностилевых приёмов в показе римлян и варваров)

Рельеф времени Антонинов: постепенное усложнение композиции в сторону динамизации, тяготение к многофигурности, экспрессия пластических решений и светотеневое обогащение поверхности рельефа («живописный рельеф») как проявление нового «характера» искусства и акцент на эмоциональность.

Постепенная утрата интереса к живописным композициям и их замена на мозаичные и рельефные.

Римская мозаика: основные техники, сюжеты, особенности художественно-образной программы.

Конец эпохи принцита.

Продолжение развития «живописных» тенденций в рельефе, измельченность, дробность элементов композиции как результат утраты ясности и чёткости римского рельефа и апогея в передаче эмоционального накала сюжета.

Время домината.

Два взаимоисключающих направления в развитии рельефа как свидетельство кризиса античной пластики.

Рельеф и его основные художественные качества (суровость, схематизированность, однообразность в передаче фигур, жёсткость, графичность контура, плоскостность как проявление тенденции к уплощению пластической формы, утрате чувства перспективных сокращений и единства фигуры и фона). Второе направление – внешнее сохранение линии развития пластически-объёмного рельефа, гипертрофия скульптурных масс и потеря внутренней органической жизненности пластики.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Занятия в семинарах служат для закрепления знаний, полученных студентом в ходе ознакомления учебного курса «Античное искусство». Количество аудиторных часов, отведенных для семинарских занятий – 16 часов.

Виды работ в семинаре предполагают в зависимости от типа семинара:

1) короткий (на 15-20 мин.) доклад-сообщение. Цель данного доклада - на основе анализа рекомендованных к изучению статей и прочитанного лекционного материала ответить на один вопрос, из списка предложенных для обсуждения на семинаре тем. После коротких сообщений студентов и выступления оппонентов, остальные участники семинара в ходе дискуссии суммируют полученную разрозненную информацию в целостное представление о данном периоде в истории первобытного искусства или о ключевых проблемах в изучении первобытного искусства.

2) участие в семинаре - дискуссии, которое предполагает следующий сценарий: два студента готовят доклад на одну тему. Далее в ходе семинара определяется кто из пары студентов делает короткий (на 15-20 мин.) доклад-сообщение, а кто выступает в качестве оппонента. Для студентов, не выступающих с докладом либо в качестве оппонента предлагаются вопросы для дискуссии. Цель данной данного вида семинара - на основе анализа рекомендованных к изучению статей и прочитанного лекционного материала ответить на один вопрос, из списка предложенных для обсуждения на семинаре тем и направить студентов на решение общей задачи путём творческого

сложения результатов индивидуальной работы. После окончания дискуссии по теме семинара суммируется полученная разрозненная информация в целостное представление о данном периоде в истории первобытного искусства или о ключевых проблемах в изучении первобытного искусства.

3) участие в семинаре-консультации, в ходе которой предполагается краткое изложение основных вопросов учебной темы и ответы преподавателя на вопросы подготовленные студентами (ответам отводится до 50 % учебного времени). После окончания семинара-консультации суммируется полученная разрозненная информация в целостное представление о данном периоде в истории первобытного искусства или о ключевых проблемах в изучении первобытного искусства.

Предложенные темы семинарских занятий отражают как последовательность изучения курса в соответствии с программой, так и затрагивают узловые проблемы искусства означенной эпохи.

В ходе семинара в рамках докладов и дискуссий закрепляются теоретические знания, полученные студентами на лекции.

СЕМИНАР 1. СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.

– 8 часов.

– Скульптура эпохи архаики

Доклад 1. Статуя «Дама из Оксерра» как памятник скульптуры ранней архаики.

Доклад 2. Статуя Харета из Дидимейона как памятник скульптуры сер. VI в. до н.э.

Доклад 3. Статуя Афродиты с голубем как памятник скульптуры второй половины VI в. до н.э.

Контрольные вопросы

- 1. Какова специфика пластического решения женского образа в памятниках ранней архаики?*
- 2. Какова специфика пластического решения женского образа в памятниках зрелой архаики?*
- 3. Каковы изменения концепции пластического решения в женском образе в последней трети VI в. до н.э.?*
- 4. Какова специфика содержательной программы древнегреческих статуй периода архаики?*

8. Особенности художественно-образной программы скульптурного ансамбля Дидимейона.

9. Охарактеризуйте основные этапы эволюции пластики в эпоху архаики.

Литература:

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/ М.В. Алпатов// М.: Искусство, 1987. с. 51-57, 60-62, 70-74, 174-193.
2. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии/ Ю.В.Андреев// СПб.: Алетейя, 1999.с. 134-198, 259-294.
3. Блаватский В.Д. История античной расписной керамики/ В.Д. Блаватский. М.: Изд-во МГУ, 1953. с. 79-103, 120-122.
4. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции / Б.Р.Виппер. М.:Изд-во «Наука», 1972. С. 99-112, 122-125.

- Скульптура эпохи классики:

Доклад 4. Аполлон Странгфорда как памятник скульптуры ранней классики.

Доклад 5. «Дискобол» как образец для реконструкции «стиля» Мирона.

Доклад 6. Голова Афины работы Мирона: проблема реконструкции и стилистические особенности памятника.

Доклад 7. Рельеф «Задумчивая Афина» как пример рельефа «строгого стиля».

Доклад 8. Рельефы из зоофорного фриза Парфенона как памятник искусства высокой классики (эта тема доклада рассчитана на нескольких докладчиков, каждый желающий выступить с описанием рельефов выбирает по одному памятнику).

Доклад 9. Метопы Парфенона как памятник искусства высокой классики (эта тема доклада рассчитана на нескольких докладчиков, каждый желающий выступить с описанием рельефов выбирает по одному памятнику).

Доклад 10. Стела Борджиа и стела девушки с голубем как примеры греческого надгробия (эта тема доклада рассчитана на нескольких докладчиков, каждый желающий выступить с описанием рельефов выбирает по одному памятнику).

Доклад 11. «Менада» Скопаса как пример скульптуры поздней классики.

Доклад 12. Надгробие юноши с р. Илисос как пример греческого надгробия поздней классики.

Контрольные вопросы

1. *Какова специфика пластического решения мужского образа в памятниках раннеклассического периода?*
2. *Какова специфика содержательной программы скульптуры эпохи ранней и высокой классики?*
3. *Каковы основные художественные качества рельефов «строгого стиля»?*
4. *Каковы основные черты «стиля» Мирона?*
5. *Каковы новые черты в формировании скульптурной группы эпохи классики?*
6. *Какова специфика художественно-образной программы рельефов Парфенона?*
7. *Какова специфика пластического решения в памятниках периода высокой классики?*
8. *Особенности художественно-образной программы греческого скульптурного надгробия.*
9. *Какова специфика пластического решения в памятниках позднеклассического периода?*
10. *Какова специфика содержательной программы скульптуры эпохи поздней классики?*
11. *Охарактеризуйте основные этапы эволюции пластики в эпоху классики.*

Литература:

1. *Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/ М.В. Алпатов// М.: Искусство, 1987. с. 81-92, 98-109, 111-115, 136-138, 149-157, 162-166, 166-174, 174-193.*
2. *Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии/ Ю.В.Андреев// СПб.: Алетейя, 1999.с. 134-198, 259-294.*
3. *Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции / Б.Р.Виппер. М.:Изд-во «Наука», 1972. С. 148-159, 164-213, 234-235, 238-242.*
4. *Молок Д.Ю. Черты имплицитной мифологии в надгробиях греческой классики / Д.Ю. Молок// Жизнь мифа в античности: Материалы научной конференции «Випперовские чтения - 1985» (вып. XVIII)// М.: «Совет. художник», 1988. С. 147-56.*
5. *Молок Д.Ю. Метафора порога. Поэтика и семантика в античном искусстве//Д.Ю. Молок/ Образ-смысл в античной культуре/ Под общей ред. И.Е.Даниловой// М.: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1990. С. 174-181.*

6. *Савостина Е.А.* Миф и культ героя/ Е.А. Савостина// Жизнь мифа в античности: Материалы научной конференции «Випперовские чтения - 1985» (вып. XVIII)// М.: «Совет. художник», 1988. С. 98-115.
7. *Саверкина И.И.* Греческая скульптура V в. до н.э. в собрании Гос. Эрмитажа/ И.И. Саверкина. Л-д: «Искусство», Ленинградское отделение, 1986. С. 54-57, 67-68, 70-74, 89-91, 118-125.

Цель семинарского занятия в форме прослушивания и обсуждения докладов.
Знакомство с классическими памятниками древнегреческого искусства. Умение чётко выявить в описании памятника специфику художественно-образной программы и причины её сложения. Умение анализировать и сравнивать изобразительный материал разных эпох. Выработка у студентов навыка чтения научной литературы и умения аргументировано обосновывать ответ на поставленные вопросы. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.

СЕМИНАР 2. ИСКУССТВО РИМСКОГО СКУЛЬПТУРНОГО ПОРТРЕТА

-4 часа.

- Доклад 1. Портрет т. наз. Брута (ГМИИ)
- Доклад 2. Портрет старого римлянина (вт. пол. I в. до н.э.) (ГМИИ)
- Доклад 3. Статуя Августа из Прима Порто (ГМИИ)
- Доклад 4. Портрет Тиберия (ГМИИ)
- Доклад 5. Бюст Антонина Пия (ГМИИ)
- Доклад 6. Бюст императора Адриана (ГМИИ)
- Доклад 7. Бюст Фаустины Старшей

Контрольные вопросы

1. *Какова специфика римского скульптурного портрета?*
2. *Чем отличается римский скульптурный портрет от «портретов» Древней Греции и эллинизма?*
3. *Портрет и эпоха: как происходит эволюция художественно-образной программы портрета?*
4. *Портрет скульптурный и портрет словесный: эпоха и её интерпретаторы?*
5. *Охарактеризуйте основные иконографические типы в римском скульптурном портрете.*

Источники:

Античные историки. Древний Рим. М., 1983

Тит Ливий. История города Рима от основания до наших дней// Тит Ливий. М., 1988

Литература:

1. *Ривкин Б.* Античное искусство/ Б.Ривкин// М.: Искусство, 1972. с.7-13, 19-28.
2. *Алпатов М.В.* Художественные проблемы искусства Древней Греции/ М.В. Алпатов// М.: Искусство, 1987. с. 81-92, 98-109, 111-115, 136-138, 149-157, 162-166, 166-174, 174-193.
3. *Кнабе Г. С.* Историческое время и пространство в культуре Древнего Рима/ Г.С.Кнабе// Культура Древнего Рима// М.: «Наука», 1985. Т.II. с. 56-74
4. *Левек П.* Эллинистический мир / Пьер Левек// М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1989 с.
5. *Соколов Г.И.* Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени/ Г.И. Соколов// М.: «Искусство», 1983. с. 25-98
6. *Соколов Г.И.* Римское искусство/ Г. И. Соколов// Культура Древнего Рима// М.: «Наука», 1985. Т.II. с. 336-429.
7. *Федорова Е.В.* Императорский Рим в лицах/ Е.В. Федорова// М.: Издат-во МГУ, 1990

Цель семинарского занятия в форме прослушивания и обсуждения докладов.

Знакомство с классическими памятниками древнегреческого искусства. Умение чётко выявить в описании памятника специфику художественно-образной программы и причины её сложения. Умение анализировать и сравнивать изобразительный материал разных эпох. Выработка у студентов навыка чтения научной литературы и умения аргументировано обосновывать ответ на поставленные вопросы. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.

СЕМИНАР 3. ИСКУССТВО РИМСКОГО РЕЛЬЕФА.

-4 часа.

Доклад 1. Надгробие супружеской четы Аэдиев

Доклад 2. Сравнительный анализ программ греческого и римского надгробий (на примере надгробия супружеской четы Аэдиев и надгробия женщины из Феспий)

Доклад 3. Нагробие Гатериев

Доклад 4. Рельефы Алтаря Мира.

Контрольные вопросы

- 1. Какова специфика художественно-образной программы римского республиканского надгробия?*
- 2. Охарактеризуйте основные эволюционные направления в римском историческом рельефе.*
- 3. Охарактеризуйте основные черты художественно-образной программы римского исторического рельефа*

Источники:

Античные историки. Древний Рим. М., 1983

Тит Ливий. История города Рима от основания до наших дней// Тит Ливий. М., 1988

Литература:

- 8. Ривкин Б. Античное искусство/ Б.Ривкин// М.: Искусство, 1972. с.7-13, 19-28.*
- 9. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/ М.В. Алпатов// М.: Искусство, 1987. с. 81-92, 98-109, 111-115, 136-138, 149-157, 162-166, 166-174, 174-193.*
- 10. Кнабе Г. С. Историческое время и пространство в культуре Древнего Рима/ Г.С.Кнабе// Культура Древнего Рима// М.: «Наука», 1985. Т.II. с. 56-74*
- 11. Левек П. Эллинистический мир / Пьер Левек// М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1989 с.*
- 12. Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени/ Г.И. Соколов// М.: «Искусство», 1983. с. 25-98*
- 13. Соколов Г.И. Римское искусство/ Г. И. Соколов// Культура Древнего Рима// М.: «Наука», 1985. Т.II. с. 336-429.*
- 14. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах/ Е.В. Федорова// М.: Издат-во МГУ, 1990*

Цель семинарского занятия в виде дискуссии. Выработка у студентов навыка чтения научной литературы и критически-аргументированного анализа прочитанного материала, умения чётко обосновывать ответ на поставленные вопросы. Формирование навыков построения интерпретационных конструкций по схеме: факт – гипотеза – проверка гипотезы – теория и проверка этих навыков в ходе дискуссии. Развитие навыков исследовательской работы на базе сочетания самостоятельного анализа памятника искусства и попыток интерпретационных построений. Умение анализировать изобразительный материал разных культур и эпох.

Примерные варианты и сценарии подготовки к проверочным заданиям.

Задание № 1 Искусство Древней Греции периода архаики.

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания памятников древнегреческого изобразительного искусства, а не демонстрации механического заучивания изобразительного материала. В ходе задания студентам предлагается угадать 5 классических памятников искусства, рассматриваемого периода. Ответ на вопрос должен содержать развёрнутую характеристику памятника (точное название; автора (если есть таковые свидетельства); школа или художественное направление (если есть таковые); название композиционного цикла, если показываемое произведение является его частью; стилистические особенности, время создания), а не простое его название. Для подготовки к данному заданию необходимо просмотреть материал лекций и просмотреть альбомы по теме контрольной. Задание состоит из двух уровней сложности и строится не только на узнавании памятника определённого периода, но и на умении применить сравнительный анализ при разборе стилистических особенностей этапов в рамках одного художественного периода. Первый – угадать памятник искусства периода архаики, второй - выстроить предложенную группу памятников в хронологическом порядке. На угадывание памятника в первом уровне сложности отводится от 3 до 5 мин., в зависимости от угадываемого изображения, на решение второго уровня сложности отводится 10-15 мин., в зависимости от количества предложенных для распознавания памятников (3-4 памятника). Работа проводится по четырём вариантам.

Примерный вариант ответа на задание № 1:

Первый уровень сложности. Студентам показывается скульптурная группа Клеобис и Битон.

Правильный ответ – скульптурная группа Клеобис и Битон, автор – Полимед Аргосский. Крайне условная передача шага, создающая эффект абсолютной неподвижности; использование пропорций коренастого широкоплечего тела; проявление интереса к строению человеческого тела при обобщённой, суммарной трактовке мускулатуры; попытка овладеть объёмом тела при отсутствии органического единства между фасом и профилем; механичность при соединении персонажей в скульптурную группу. Аргосская школа. Период ранней архаики, круг памятников, созданных в начале VI в. до н.э.

Второй уровень сложности. Студентам предлагается следующий набор памятников – надгробие Кройса из Анависоса, скульптурная группа Клеобис и Битон, Аполлон из Пирея, Аполлон Тенейский,

Схема правильного ответа: 1. Сначала студент должен дать стилистическую характеристику каждому памятнику отдельно. Правильно описанные стилистические параметры позволят определить время создания, к которому относится памятник.

Надгробие Кройса из Анависоса - большая правильность и достоверность в передаче пропорций, исчезновение условного и орнаментального показа мускулатуры, использование приёмов хиазма, уникальный союз орнаментальной декоративности и стремления к реальному подобию, пример курсов типа Анависос-Птоон – Рубеж зрелой и поздней архаики.

Скульптурная группа Клеобис и Битон – крайне условная передача шага, использование пропорций коренастого широкоплечего тела; проявление интереса к строению человеческого тела при обобщённой, суммарно схематичной трактовке мускулатуры; попытка овладеть объёмом тела при отсутствии органического единства между фасом и профилем; механичность при соединении персонажей в скульптурную группу. - Раннеархаический период, нач. VI в. до н.э.

Аполлон из Пирея - активное роль жеста, утрата статуей приоритета фронтальной точки зрения, попытка передать положение тела в пространстве при сохранении условности в передаче объёма, пример позднеархаического курса – Период поздней архаики.

Аполлон Тенейский - появление мягкой трактовки деталей тела при сохранении условности в передаче движения; больший, по сравнению с группой Клеобис и Битон, интерес к пластическому, а не схематично-графическому, обозначению частей тела; пример курсов типа Воломандра – Конец раннеархаического периода, круг памятников, датируемых сер. VI в. до н.э.

2. Ориентируясь на результаты, полученные при выполнении первого этапа второго уровня сложности, далее необходимо расставить памятники в хронологическом порядке: скульптурная группа Клеобис и Битон – Аполлон Тенейский – надгробие Кройса из Анависоса – Аполлон из Пирея.

Задание № 2. Искусство периода классики.

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания изобразительных памятников искусства периода классики, а не механического заучивания изобразительного материала. В ходе задания студентам предлагается угадать 5 классических памятников (из отмеченных полужирным курсивом в программе курса). Ответ на вопрос должен содержать развёрнутую характеристику памятника (точное название; автора (если есть таковые свидетельства); школа или художественное направление (если есть таковые); название композиционного цикла, если показываемое произведение является его частью; стилистические особенности, дата), а не простое его название. Для подготовки к данной контрольной необходимо просмотреть материал лекций и просмотреть альбомы по теме контрольной. Задание состоит из двух уровней сложности и строится не только на узнавании памятника определённого периода, но и на умении применить сравнительный анализ при разборе стилистических особенностей этапов в рамках одного художественного периода. Первый – угадать памятник искусства периода архаики, второй - выстроить предложенную группу памятников в хронологическом порядке. На угадывание памятника в первом уровне сложности отводится от 3 до 5 мин., в зависимости от угадываемого изображения, на решение второго уровня сложности отводится 10-15 мин., в зависимости от количества предложенных для распознавания памятников. Работа проводится по четырём вариантам.

Примерный вариант ответа на задание № 2:

Первый уровень сложности. Студентам показывается «Аполлон из Пьомбино».

Правильный ответ – «Аполлон из Пьомбино»: исчезновение архаической улыбки, своеобразие в трактовке жеста, более свободная, по сравнению с архаикой, постановка фигуры в пространстве, более свободная и мягкая трактовка области живота и бёдер, постепенный отказ от орнаментальности в передаче деталей. «Строгий стиль».

Второй уровень сложности. Студентам предлагается следующий набор памятников – статуя Дельфийского возничего, скульптурная группа «Гермес с младенцем Дионисом», статуя «Дорифор», статуя «Апоксиомен».

Схема правильного ответа: 1. Сначала студент должен дать стилистическую характеристику каждому памятнику отдельно. Правильно описанные стилистические параметры позволят определить время создания памятника. В данном задании необходимо понимать особенности стилистики отдельных этапов в рамках художественной культуры классики.

Статуя Дельфийского возничего – исчезновение архаической улыбки; своеобразие в трактовке жеста; более свободная, по сравнению с архаикой, постановка фигуры в пространстве; попытки передачи движения в рамках пластической программы трансляции подвижного покоя при сохранении некоторой условности в передаче отдельных деталей статуи – «Строгий стиль».

Скульптурная группа «Гермес с младенцем Дионисом» - интерес отдельным, спокойно стоящим статуям и применение дополнительной опоры; приоритет темы отдыха, мечтательной задумчивости и постепенный вход в программу статуи пассивных поз; наличие жанрового подхода к культовой статуе; передача тела в состоянии покоя; внимание к мягким, плавным линиям и формам, текучим ритмам, создающим эффект чувственного очарования; мастерское использование чисто оптических и колористических контрастов; специфическая обработка мрамора, создающая богатую «палитру» эффектов фактуры, мягкость и воздушность контуров тела – Поздняя классика, сер IV в. до н.э.

Статуя «Дорифор» – воплощение идеального атлетического тела и выдвигание на первый план чисто пластического мотива при отсутствии тематической мотивировки; окончательный отказ от фронтальности и полная свобода движений и пластических объёмов; специфика передачи движения в состоянии покоя за счёт нового и полного применения системы хиазма – Высокая классика.

Статуя «Апоксиомен» – введение нового канона пропорций, связанного с передачей гибкого и стройного тела; переход от передачи пластического, осязательного восприятия натуры к показу чисто оптических эффектов; окончательное сложение трёхмерного объёма и полное освобождение статуи в пространстве – Поздняя классика, вт. пол. IV . до н.э.

Ориентируясь на результаты, полученные при выполнении первого этапа второго уровня сложности, далее необходимо расставить памятники в хронологическом порядке: Статуя Дельфийского возничего – Статуя «Дорифор» – Статуя «Гермес с младенцем Дионисом» – Статуя «Апоксиомен». В связи с тем, что «Гермес с младенцем Дионисом» и «Апоксиомен» созданы в один период (период поздней классики), допускается, что студент может не учитывать нюансы датировок и дать такой вариант ответа: Статуя

Дельфийского возникшего – Статуя «Дорифор» – Статуя «Гермес с младенцем Дионисом» – Статуя «Апоксиомен».

Примерные варианты вопросов к итоговому зачёту/экзамену по 1 модулю:

1. Искусство геометрического стиля: особенности художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения нескольких дипилонских сосудов).
2. Искусство ориентализирующего стиля: особенности художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения амфоры т. наз. мастера Неса, ойнохойи Леви, коринфского скифоса с изображением животных из собрания ГМИИ им.А.С. Пушкина и коринфской пиксиды с изображением протом из собрания ГМИИ им. А.С Пушкина).
3. Скульптура периода архаики: особенности художественно-образной программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения «Дамы из Оксерра» и кор с Афинского акрополя («Кора в пеплосе», «Задумчивая кора», кора мастера Антенора).
4. Скульптура периода архаики: особенности художественно-образной программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения статуи богини с гранатом, статуи Геры с о-ва Самос и Афродиты с голубем).
5. Скульптура периода архаики и «строгого стиля»: сравнение особенностей художественно-образной программы в рамках мужского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения Аполлона Тенейского, курса с мыса Сунион и Аполлона Страгфорда).
6. Круглая скульптура периода ранней и высокой классики: герой и эпоха (на примере развёрнутого описания и сравнения «Дорифора» Поликлета, Анадумена Фарнезе и «Дискобола» Мирона).
7. Круглая скульптура периода поздней классики: особенности художественно-образной программы женского образа (на примере развёрнутого описания и сравнения «Менады» Скопаса и «Афродиты Книдской» Праксителя).
8. Художественные особенности скульптуры поздней классики (на примере развёрнутого описания и сравнения нескольких надгробия юноши с реки Илосос, «Гермеса с младенцем Дионисом», «Апоксиомена»)
9. Искусство рельефа «строгого стиля»: особенности художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения «Задумчивой Афины» и «Трона Людовизи»).

10. Искусство рельефа высокой классики: особенности художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения рельефов зоофорного фриза Парфенона).
11. Искусство рельефа ранней и высокой классики: общее и особенное в художественно-образной программе (на примере развёрнутого описания и сравнения рельефа «Задумчивая Афина», зоофорного фриза Парфенона и скульптурного оформления Памятника Нерейд).
12. Греческое надгробие классического периода: композиционная структура и семантика (на примере развёрнутого описания и сравнения стелы Гегессо и надгробной стелы девушки с голубем).
13. Греческое надгробие классического периода: композиционная структура и семантика (на примере развёрнутого описания и сравнения надгробия всадника из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, стелы Борджиа и надгробия юноши с реки Илисос).
14. Скульптурное оформление храмов эпохи классики: особенности художественно-образной программы (на примере развёрнутого описания и сравнения фронтонных композиций храма Зевса Олимпийского и Парфенона).
15. Дорический ордер: основные элементы конструкции, художественно-образная структура.
16. Ионический ордер: основные элементы конструкции, художественно-образная структура.
17. Основные планировочные особенности и основные типы древнегреческого храма
18. Основные планировочные особенности и элементы ансамбля Афинского акрополя

Примерные варианты вопросов к итоговому зачёту/экзамену по 2 модулю:

1. Римский скульптурный портрет эпохи Республики: основные линии развития.
2. Римский скульптурный портрет эпохи Августа.
3. Римский скульптурный портрет эпохи Юлиев-Клавдиев
4. Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев
5. Римский скульптурный портрет эпохи Траяна и Адриана
6. Римский скульптурный портрет эпохи поздних Антонинов (138- 192 г. н.э.)
7. Римский скульптурный портрет эпохи Северов
8. Римский скульптурный портрет эпохи солдатских императоров
9. Римский скульптурный портрет эпохи домината

10. Римское надгробие эпохи Республики: особенности художественно-образной программы
11. Римский исторический рельеф: особенности художественно-образной программы и основные направления эволюции
12. Колонна Траяна как программный памятник римского исторического рельефа.
13. Четыре помпеянских стиля: техника исполнения, основные мотивы и сюжеты, эволюция и основные памятники.
14. Искусство римской мозаики: техника исполнения, основные мотивы и сюжеты, эволюция и основные памятники
19. Основные типы римских жилых и культовых сооружений. Генезис и эволюция.
20. Основные типы римских общественных построек. Генезис и эволюция.
21. От форумов эпохи Республики к императорским форумам: особенности планировочных решений, эволюция художественно-образных программ.
22. Сложение купольных построек в архитектуре Древнего Рима. Пантеон.

ЛИТЕРАТУРА К МОДУЛЮ 1:

Обязательная:

- Андреев Ю.В.* Поэзия мифа и проза истории / Ю.В. Андреев // Л.: Лениздат, 1990. 223 с.
- Виппер Б.Р.* Искусство Древней Греции/ Б.Р. Виппер//М.: Искусство, 1972. 268 с., 285 илл.
- Всеобщая история архитектуры: В 12 тт. / под общ. ред. А.Власова, Н.Колли, Н.Баранова. Т.2. М.: Изд-во литературы по строительству, 1973. 674 с.

Дополнительная:

- Александр Великий. Путь на Восток. Каталог выставки. Гос. Эрмитаж //СПб: изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. 512 с.
- Алпатов М.В.* Художественные проблемы искусства Древней Греции/ М.В. Алпатов// М.: Искусство, 1987. 222 с.
- Андреев Ю.В.* Между Евразией и Европой (К вопросу об исторической специфике минойской цивилизации)/ Ю.В. Андреев // Вестник древней истории. – 1995. - № 2. С. 94-112.
- Античная культура. Словарь-справочник/Под ред. В.Н. Ярхо//М.: “Высшая школа”, 1995. 384 с.
- Античная скульптура из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина/ Под. ред. Л.И.Акимовой//М.: «Изобразительное искусство», 1987. 232 с.

- Бернард М.Л.* Коринф и Арголида/ Мария Людовика Бернгард// Варшава: Изд-во «Аркады»,1986. 30 с., 52 илл.
- Бернард М.Л.* Олимпия/ Мария Людовика Бернгард// Варшава: Изд-во «Аркады»,1980. 38 с., 68 илл.
- Блаватский В.Д.* История античной расписной керамики/ В. Д. Блаватский// М.: Искусство, 1953. 302 с.
- Брунов Н.И.* Памятники афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон/ Н.И.Брунов// М.: Искусство, 1973. 220 с.
- Горбунова К.С., Передольская А.А.* Мастера греческих расписных ваз/ К.С. Горбунова, А.А. Предольская// Л.-д.: Искусство, 1961. 114 с.
- Искусство Древней Греции и Рима в собрании Эрмитажа/ Сост. К.С.Горбунова, И.И. Саверкина// Л.: «Искусство», Ленинград.отделение, 1975. 214 с.
- Колпинский Ю.Д., Сидорова Н.А.* Искусство Эгейского мира и Древней Греции/ Ю.Д. Колпинский, Н.А. Сидорова //М.: Искусство, 1970. 90 с. 318 илл
- Михайловский И.Б.* Теория классических архитектурных форм/ И.Б. Михайловский//М.: «Архитектура-С», 2006. 288 с.
- Михайловский К.* Акрополь/ Казимеж Михайловский// Варшава: Изд-во «Аркады»,1979. 46 с, 68 илл.
- Михайловский К.* Дельфы/ Казимеж Михайловский// Варшава: Изд-во «Аркады»,1980. 40 с, 62 илл.
- Неверов О.Я.* Античные камеи в собрании Эрмитажа/ О.Я. Неверов// Л.:«Искусство», Ленинград.отделение, 1988. 192 с.
- Передольская А.А.* Краснофигурные аттические вазы в Эрмитаже. Каталог/ А.А. Передольская// Л.:«Искусство», Ленинград.отделение, 1967. 138 с.
- Ривкин Б.И.* Античное искусство / Б.И.Ривкин // М.: Искусство, Dresden, Ver. der Kunst,1972. 360 с.
- Саверкина И.И.* Греческая скульптура V в. до н. э. в собрании Эрмитажа (оригиналы и римские копии)/ И.И. Саверкина // Л.: «Искусство», Ленинград.отделение, 1986. 160 с.
- Словарь античности/ Пер. с нем.// М.: «Прогресс», 1989. 704 с.
- Соколов Г.И.* Олимпия / Г.И.Соколов// М.: Искусство, 1980. 214 с.
- Соколов Г.И.* Ольвия и Херсонес. Ионическое и дорическое искусство/ Г.И.Соколов// М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А.Шичалина, 1999. 576 с.
- Чубова А.П., Иванова А.П.* Античная живопись/ А.П. Чубова, А.П.Иванова// М.: «Искусство», 1966. 194 с.

- Чубова А.П., Конькова Г.И., Давыдова Л.И.* Античные мастера: скульпторы и живописцы/ А.П. Чубова, Г.И. Конькова, Л.И. Давыдова// Л-д.: "Искусство", Ленинградское отделение, 1986. 249 с.
- Шлюмберже Д.* Эллинизированный Восток/ Даниэль Шлюмберже// М.: «Искусство», 1985. 206 с.
- Andronicas M.* Delphi/ Manolēs Andronicas //Athens: Ekdotikē Athēnōn, 2002. 206 p.
- Andronicas M.* The Greek museums / Manolēs Andronicas //London : Barrie & Jenkins, 1975. 418 p.
- Art and architecture of Ancient Greece/ by John Boardman and others//London: Thames & Hudson, 1967. 600 p.
- Athenian potters and painters/ ed. By J.H.Oakley, W.D.E. Coulson, O. Palagia//oxford: Oxbow Books, 1997. 539 p.
- Beazley J.D.* Greek vases: lectures/ John Davidsoh Beazley// Oxford:Claredon Press; New York: Oxford University Press, 1989. 128 p.
- Boardman J.* Greeek art/ John Boardman//New York: Thames & Hudson, 1996. 304 p.
- Boardman J.* Greek Sculpture. The classical period / John Boardman//New York: Thames & Hudson, 1985. 252 p.
- Boardman J.* Greek Sculpture. The late classical period and sculpture in colonies and overseas/ John Boardman//New York: Thames & Hudson, 1995. 248 p.
- Boardman J.* The history of Greek vases / John Boardman//New York: Thames & Hudson, 2001. 320 p.
- Bruno V.J.* The Parthenon/ Vincent J. Bruno// New York: Norton, 1974. 334 p.
- Cook R.M.* Greek art: its development, chacter and influence/ Robert Manuel Cook// London; New York: Penguin Books, 1991. 280 p.
- Higgins R.* Minoan and Mycenaean Art / Reynold Higgins// London : Thames and Hudsoh, 1997. 216 p.
- Marinatos N.* Art and Religion in Thera. Reconstructing a Bronze Age Society/ Nanno Marinatos// Athens: D.& I. Mathioulakis, 1984. 128 p.
- Oxford history of classical art/ ed. By John Boardman// Oxford; New York: Oxford University Press, 1993. 406 p.
- Richter G. M. A.* A handbook of Greek art/ Gisela Marie Augusta Richter//London, New York: Da Capo Press, 1987. 431 p.
- Richter G.M.A.* The Sculpture and Sculptors of the Greeks/ Gisela Marie Augusta Richter//New Haven: Yale University Press, 1970. 345 p.

- Ridgway B. S.* Fifth-century Styles in Greek Sculpture/*Brunilde Sismondo Ridgway*// Princeton, N.Y.: Princeton University Press,1981. 256 p.
- Ridgway B. S.* Fourth-century styles in Greek sculpture/ *Brunilde Sismondo Ridgway*// Madison, Wis.: University of Wisconsin Press,1997. 480 p.
- Ridgway B. S.* Hellenistic sculpture. 1-3 vol./ *Brunilde Sismondo Ridgway*// Madison, Wis.: University of Wisconsin Press,1990-2002. 480 p.
- Robertson M.* The art of vase-painting in classical Athens/ *Martin Robertson* //Cambridge, N.Y.:Cambridge University Press, 1992. 350 p.
- Schefold K.* The art of classical Greece/*Karl Schefold* // New York: Crown Pub., 1966. 294 p.
- Stierlin H.* Greece. From Mycenae to the Parthenon/ *H. Stierlin*// Köln, 1997 ("Taschen's World Architecture").
- Webster T.B.L.* Hellenistic art/ *Thomas Bertram Lonsdale Webster* //London: Penquin Methuen, 1967. 243 p.

ЛИТЕРАТУРА К МОДУЛЮ 2:

Обязательная:

- Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А.* Римский скульптурный портрет. М., 1975. 102 с., 154 илл.
- Всеобщая история архитектуры: В 12 тт. / под общ. ред. А.Власова, Н.Колли, Н.Баранова. Т.2. М.: Изд-во литературы по строительству, 1973. 674 с.
- Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н.* Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982 ("Памятники мирового искусства"). 112 с., 342 илл..

Дополнительная:

- Кривченко В.И.* Помпеи. Геркуланум. Стабии. М., 1985
- Лосева Н.М., Сидорова Н.А.* Искусство Этрурии и Древней Италии. М., 1988;
- Мир этрусков. Каталог выставки.М., 2004
- Опочинская А.И.* Рим. М., 1995;
- Поплавский В.С.* Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000
- Саверкина И.И.* Древняя Пальмира. Л., 1971;
- Соколов Г.И.* Искусство Древнего Рима. М., 1996. 222 с., 122 илл. ,
- Соколов Г.И.* Искусство этрусков. М., 2002;
- Соколов Г.И.* Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. М., 1983;

- Федорова Е.В.* Императорский Рим в лицах. М., 1979;
- A Companion to Roman Architecture. Ed. R.B. Ulrich, C.K. Quenemoen.* Blackwell, 2014
- Adam J.-P.* Roman Building: Materials and Techniques. Bloomington, 1994
- Andrae B.* The Art of Rome. London, 1988;
- Bergmann M.* Studien zum römischen Porträt des 3. Jahrhunderts n. Chr. Bonn, 1977;
- Bianchi Bandinelli R.* Rome. La fin de l'art antique. (L'Univers des formes). Paris, 1969 (есть итал., англ., нем. издания);
- Bianchi Bandinelli R.* Rome. Le centre du pouvoir. (L'Univers des formes). Paris, 1969 (есть итал., англ., нем. издания);
- Bianchi Bandinelli R., Giuliano A.* Etrusker und Italiker. München, 1974;
- Brendel O.* Prolegomena to the Study of Roman Art. New Haven, 1979;
- Brilliant R.* Roman Art from the Republic to Constantine. L., 1974;
- Dunbabin K.* Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge, 1999
- Eschebach H.* Pompeji. Erlebte antike Welt. Leipzig, 1984;
- Etruscan Life and Afterlife / Ed. Bonfante L.* Detroit, 1986;
- Hanfmann G.* Arte Romana. Milano, 1965;
- Hanfmann G.M.A.* Observations on Roman Portraiture. Brussels, 1953;
- Henig M. (ed.)* A Handbook of Roman Art. Oxford, 1983;
- Hinks R.P.* Greek and Roman Portrait Sculpture. London, 1935 (2nd ed. - 1976);
- Jones P., Sidwell K. (eds.)* The World of Rome. Cambridge, 1997;
- Kleiner D.E.E.* Roman Sculpture. New Haven, London, 1992;
- Lessing E., Varone A.* Pompei. Paris, 1996 (там же "классическая" библиография помпейских исследований).
- MacDonald W.L.* The Architecture of the Roman Empire I: An Introductory Study. New Haven, 1982
- MacDonald W.L.* The Architecture of the Roman Empire II: An Urban Appraisal. New Haven, 1986
- Pallottino M.* Il Museo Nazionale di Villa Giulia. Roma, 1980;
- Pallottino M.* La peinture étrusque. Geneve, 1985;
- Pollitt J.J.* The Art of Rome. C. BC 753 - AD 337: Sources and Documents. Cambridge, 1983;
- Ridgway D. and F.R. (eds.)* Italy before the Romans. L., 1979;
- Strong D.* Roman Art. (The Pelican History of Art). Harmondsworth, 1976;
- Toynbee J.M.C.* Roman Historical Portraits. London, 1978.

Ward-Perkins J. B. Roman Architecture. Milan, Electa, 2003

Wilson-Jones M. Principles of Roman Architecture. New Haven, 2000