

С01

Вариатив для всех

Выбор 1 из 2

Печатная графика рубежа XIX - XX веков

Цель данного курса заключается в углубленном практическом изучении истории печатной графики Западной Европы XIX — начала XX вв. Особое внимание уделено вопросам эволюции художественно-графического языка, изучению технико-технологических нововведений, оказавших значительное влияние на печатную практику рассматриваемой эпохи, вопросам собирательства, оценки (в том числе рыночной), коллекционирования и хранения тиражного печатного искусства. В основе курса лежит представление о печатной графике Западной Европы XIX — начала XX вв. как о новом самобытном этапе в развитии графического вида искусства, который, в одной стороны, подвел итог развития печатной художественной практики со времен Иоганна Гутенберга, а в другой — провозгласил новые принципы существования тиражного графического искусства, ярко проявившего себя уже в эпоху XX в.

«Мирискусники» и XVIII век

Целью изучения данной учебной дисциплины является усвоение студентами знаний об истории создания и деятельности художественного объединения "Мир искусства" и знакомство с изобразительным и историческим материалом по данной теме в аспекте ретроспективных влияний натворчество "мирискусников".

В результате изучения дисциплины «Мирискусники" и XVIII в." студенты должны знать содержание курса, уметь работать с источниками, анализировать произведения с точки зрения содержания, стилистики и техники исполнения в аспекте художественных влияний и заимствований, применять полученные знания в практической учебной и педагогической деятельности.

Выбор 1 из 2

Творческий метод средневековых мастеров

Изучается специфика художественной специализации в искусстве средневековья, на примере дороманского, романского и готического периодов, анализируются средневековые артели зодчих, скульпторов и живописцев Франции, Германии, Англии и Италии.

Портреты и лица в изобразительном искусстве

Целью изучения данной учебной дисциплины является знакомство студентов с особенностями портретного жанра в изобразительном искусстве, спецификой создания портретного образа, а также освоение основных методов атрибуции художественных произведений, созданных в жанре портрета.

В результате изучения дисциплины «Портреты и лица в изобразительном искусстве» студенты должны знать содержание курса, уметь работать с источниками и научиться анализировать

изобразительные памятники как в иконографическом, так и в культурно-историческом аспекте, уметь применять полученные знания в учебной и педагогической деятельности.

Выбор 1 из 2

Методика атрибуции произведений искусства

В ходе изучения данной учебной дисциплины студенты получают знания об истории и методах атрибуции произведений искусства.

Современные методы в научном исследовании

Учебный курс ориентирован на овладение приёмов и методов эффективного использования информационных технологий в искусствоведении. Основное внимание в рамках искусствоведческой информатики уделяется междисциплинарным подходам изучения теоретических и технологических особенностей обработки искусствоведческих данных. Цель учебных занятий предполагает формирование основ знаний о характере и разнообразии применения современных информационных технологий в искусствоведении на основе IT стандартов и сетевых технологий.

К задачам дисциплины относятся:

- 1) изучение вопросов истории и теории развития искусствоведческой информатики, как междисциплинарного направления, основанного на использовании программных продуктов и сетевых технологий
- 2) знание и понимание основных достижений отечественной и зарубежной мысли в области искусствоведческой информатики.
- 3) овладение умениями и навыками работы с метапоисковыми системами и вики-программами
- 4) усвоение знаний о принципах работы ГИС-технологий и методов 3D-моделирования в искусствоведении.

Профиль 01 История русского искусства

Выбор 1 из 2

Искусство античных городов Северного Причерноморья

Курс «Искусство античных городов Северного Причерноморья» (6 лекционных часов, 20 часов практических занятий) предназначен для магистров 1 курса по направлению «История искусств» профиля «История русского искусства». Целью изучения дисциплины является усвоение студентами общих знаний о развитии античной цивилизации, о значении античной цивилизации в становлении европейской культуры и искусства нового времени, изучение этапов развития исторической и археологической наук на базе раскопок на территории древнегреческих городов Северного Причерноморья, получение навыков использования памятников материальной культуры в качестве исторических источников. Рассматриваются следующие вопросы: культура местных племен на территории Северного Причерноморья, памятники скифского искусства, взаимовлияние греческих и варварских традиций на примере артефактов из раскопок Северного Причерноморья, архитектурный комплекс античного города (на примере Ольвии, Херсонеса Таврического и Пантикапея), античная расписная керамика и стекло, произведения торевтики, декоративная живопись боспорских

погребальных склепов, надгробные рельефы и саркофаги, художественные изделия из дерева и кости, произведения греческого ювелирного искусства.

Проблемы русского искусства позднего Средневековья

Учебная дисциплина входит в группу курсов по истории искусства Древней Руси, памятники архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства XVII в. рассматриваются в контексте истории древнерусского искусства в целом. Среди основных задач курса: показать специфику позднесредневекового русского искусства, его тесную связь с предшествующей традицией, новые черты в развитии русского искусства в XVII в.; познакомить студентов с историей изучения позднесредневекового русского искусства в России и за рубежом; рассказать об основных этапах в развитии позднесредневекового русского искусства, памятниках архитектуры, монументальной живописи, иконописи, декоративно-прикладного искусства; выделить и обозначить основные проблемы, возникающие у исследователей при изучении данного предмета.

Профиль 02 История западноевропейского искусства

Выбор 1 из 2

Средневековое искусство Франции

Рассматривается эволюция французского искусства эпохи средних веков, на основе анализа памятников архитектуры, монументальных росписей, книжной миниатюры, витража и скульптуры VIII - XV вв. Определяется специфика французской художественной школы, на основе сравнения с памятниками других регионов Западной Европы.

Пейзаж в западноевропейском искусстве XIV - XVI веков

Изучается возникновение и развитие пейзажного жанра в искусстве позднего Средневековья и Возрождения. Рассматриваются особенности восприятия пейзажа в национальных школах Италии, Нидерландов и Германии, а также пейзажные мотивы в творчестве ведущих мастеров эпохи.

C02

Вариатив для всех

Выбор 1 из 2

Графика как иконографический источник

Будучи тиражным видом искусства, гравюра на протяжении 16 – нач. 19 в. способствовала распространению новых художественных идей. Роль печатной графики как важнейшего иконографического источника прослежена на разнообразном материале:

- Западноевропейские иллюстрированные Библии 16 – 17 вв. как иконографический источник для русской монументальной живописи, иконописи, гравюры.
- Западно-европейская гравюра как иконографический источник для оформления русской печатной книги вт. пол. 16 – 17 вв.
- Гравированные антимиссы 17 – пер. пол. 18 вв. и проблемы иконографии.

- Иконографические источники портретов русских, западноевропейских и восточных правителей в “Титулярнике” (1672). “Титулярник” как основа иконографии русских князей в династических портретных сериях 18–19 вв. (в гравюре, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, книжной иллюстрации)
- У истоков бытового жанра в русском искусстве: костюмно-этнографические альбомы и серии вт. пол. 18–нач. 19 вв. (Ч.Г.Х. Гейслера, Дж.А.Аткинсона и др.). Их роль в качестве иконографического источника для декоративно-прикладного искусства (фарфора, мелкой пластики).
- Метаморфозы пейзажного образа: от картин С.М. Щедрина — к гравюрам С. Галактионова, К. и И. Ческих, А. Ухтомского и др. — к воспроизведениям на предметах декоративно-прикладного искусства.
- Графика как иконографический источник для монументальной живописи в XVIII веке: росписи по гравюрам Дж.Б.Пиранези в Каменоостровском дворце.
- Русские народные картинки: западноевропейские образцы и параллели.
- Метаморфозы иконографических мотивов в русской и европейской политической графике эпохи Наполеоновских войн

Курс предполагает осмысление трансформации художественного образа в зависимости от культурно-исторических условий и особенностей вида искусства.

Актуальные проблемы изучения русского декоративно-прикладного искусства

В данном курсе рассматриваются композиционные и стилевые особенности отечественного декоративно-прикладного искусства XVIII–XX веков в их взаимосвязи с национальными традициями.

Профиль 01 История русского искусства

Выбор 1 из 2

Средневековое искусство Пскова

Учебная дисциплина входит в группу курсов по истории искусства Древней Руси. Целью изучения данной учебной дисциплины является усвоение студентами общих знаний об истории средневекового псковского искусства. Основные этапы в развитии искусства Пскова, памятники архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства Пскова рассмотрены в контексте всей древнерусской художественной культуры. Показаны особенности развития искусства, обусловленные спецификой общественного устройства и пограничным положением Пскова.

Система художественного образования в России в XVIII веке

Радикальный преобразовательный курс Петра I, определивший развитие России в XVIII столетии, был ориентирован на форсированное включение страны в европейское политическое и культурное пространство. В сфере изобразительного искусства это выразилось в ускоренном приобщении к европейским традициям. Россия училась у Европы. И главной проблемой и целью становится формирование новой системы художественного образования, ориентированной на европейские образцы. В рамках курса будут рассмотрены следующие вопросы:

- Проблема пенсионерства. Судьбы петровских пенсионеров. Прекращение традиции и попытки ее возрождения в послепетровское время (до основания Академии трех знатнейших художеств).

- Особенности живописной команды Канцелярии от строений как центра художественного образования, ее руководители.
- Особенности Рисовальной палаты Академии наук как центра художественного образования (формы и методы обучения, направления производственной деятельности, социальное положение и быт учеников).
- Особенности педагогической системы Академии трех знатнейших художеств: теоретические послышки (переводные и оригинальные русские сочинения по искусству вт.пол. XVIII в. и их европейские источники); этапы обучения; обучение рисунку; программы; класс исторической живописи; специальные живописные классы; публичные экзамены как первые художественные выставки; факторская и художественная торговля; выдающиеся педагогики и выпускники.

Выбор 1 из 6

Russian Medieval Art and Architecture

On the basis of Russian cultural traditions, the course will offer a profound study of Byzantine influence, Muscovite development and the rich Russian art and architecture from early Medieval times until the foundation of St. Petersburg in 1703. The interplay between national distinctions and Eastern and Western influences will be stressed, and the art works will be analyzed within their cultural context. The aim is to give knowledge of the works studied, enlightened by the history of ideas, religion and other cultural forces having influence on the area. Significant works and approaches to interpretation challenges will be presented through lectures and presentations.

Деревянное зодчество Европы

Программа данного курса предусматривает углубленное изучение деревянного зодчества Европы эпохи Средневековья и Нового времени с историческими экскурсами в историю мировой деревянной архитектуры (средневековый Китай и Япония) как одного из наиболее самобытных направлений в истории архитектуры. Особое внимание уделяется церковному зодчеству, где своеобразие и специфика деревянной архитектуры раскрывается в наиболее наглядных формах.

St.Petersburg City-Planning and Architecture 1703 -1917

The course will provide an advanced introduction to Russian imperial architecture from the early 18th century (the foundation of St.Petersburg) to the October revolution in 1917. By relating different perspectives of recent research to original works of architecture, the student will be trained to weigh different interpretations and interpretation strategies against each other.

Art of the Russian Empire (1721 - 1917)

Целью изучения данной учебной дисциплины является получение студентами знаний о русском изобразительном искусстве 18 - начала 19 вв., его развитии в контексте мировой художественной культуры, ключевых этапах его истории и творчестве ведущих мастеров живописи, графики и скульптуры этого времени. Магистранты должны получить представление об основных проблемах сложения и эволюции отечественного искусства Нового времени, об историографии вопроса. В результате изучения дисциплины "Art of the Russian Empire (1721 - 1917)" студенты должны знать содержание курса в его хронологической и тематической последовательности, уметь применять полученные знания в практической учебной и педагогической деятельности, иметь представление о

национальном своеобразии русского искусства и его месте среди европейских художественных школ.

The Palaces of Saint - Petersburg and Its Suburbs

Дворцы Санкт-Петербурга и его пригородов, известные своим несравненным великолепием, олицетворяют могущество Российской империи в период ее расцвета. Разрушенные во время Великой отечественной войны и затем отреставрированные, они воплощают чувство традиции и преемственности. Поскольку в рамках сравнительно короткого курса невозможно охватить все дворцы Петербурга и его пригородов, внимание будет сосредоточено на наиболее интересных ансамблях.

Курс организован по "географическому принципу": каждая лекция посвящена тому или иному ансамблю. Такой подход позволяет подчеркнуть его уникальность, осветить историю его замысла в контексте истории русского искусства, показать изменения в художественном вкусе и оживить лекцию повествованием о жизни владельцев. Большое внимание уделяется проблемам послевоенной реставрации, поскольку этот опыт существенно обогатил науку и практику реставрации в целом и способствовал ее развитию. Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с богатейшим наследием пригородов Санкт-Петербурга, изучение ансамблей Петергофа, Царского Села, Павловска и др., истории и особенностей их формирования, послевоенной реставрации и музейной экспозиции. Курс позволяет закрепить, упорядочить, расширить и углубить знания, которые студенты получают на занятиях по таким дисциплинам, как "Русское искусство XVIII века", "Русское искусство XIX века", "Русская архитектура XVIII века", "Русская архитектура XIX века". В отличие от основных дисциплин по истории искусства, изложение материала в рамках этого курса организовано не хронологически, а географически. Это позволяет студентам усвоить не только общие принципы развития истории русского искусства, но и конкретный материал, который касается памятников, находящихся вблизи Петербурга - города, в котором они учатся. Подобные знания необходимы всем, кто претендует на статус образованного человека. Специалист-искусствовед обязан владеть ими на самом высоком уровне.

Architecture of Russian Modernism: Origins and Development. 1894 - 1953

The course will provide an advanced introduction to Russian architecture from the dawn of the art nouveau style in 1890ies to the end of the Soviet functionalism in late 1930ies and Stalin's neoclassicism in early 1950ies. By The course will provide an advanced introduction to Russian architecture from the dawn of the art nouveau style in 1890ies to the end of the Soviet functionalism in late 1930ies and Stalin's neoclassicism in early 1950ies. By relating different perspectives of recent research to original works of architecture, the student will be trained to weigh different interpretations and interpretation strategies against each other.

Профиль 02 История западноевропейского искусства

Выбор 1 из 3

Бытовой жанр в зарубежной живописи XVII века

Дисциплина посвящена изучению эволюции бытового жанра эпохи барокко и классицизма (XVII в.) на примере произведений художников Италии, Голландии, Фландрии, Испании и Франции. Рассматриваются творческие биографии ведущих мастеров данного периода.

Зарубежная скульптура

Курс посвящен истории зарубежной скульптуры в аспектах, наименее известных студентам, рассматриваемым на фоне общей эволюции. Предполагается сосредоточиться на скульптуре итальянского маньеризма, французского маньеризма, испанского барокко, немецкого экспрессионизма.

Деревянное зодчество Европы

Программа данного курса предусматривает углубленное изучение деревянного зодчества Европы эпохи Средневековья и Нового времени с историческими экскурсами в историю мировой деревянной архитектуры (средневековый Китай и Япония) как одного из наиболее самобытных направлений в истории архитектуры. Особое внимание уделяется церковному зодчеству, где своеобразие и специфика деревянной архитектуры раскрывается в наиболее наглядных формах.

Выбор 1 из 2

Проблема стиля в искусстве старых мастеров

Предметом курса является теория художественного стиля на основе новейших исследований в применении к анализу произведений классической архитектуры, живописи и скульптуры постренессансного периода западноевропейского искусства.

Крупнейшие художественные музеи мира

В курсе рассматриваются крупнейшие художественные музеи мира. Изучается история их возникновения и развития, состав коллекций.