

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии* являются знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства данных регионов, с региональными особенностями искусства буддизма и индуизма в разных государствах, с их стилистическими и иконографическими особенностями, а также формирование представлений об искусстве данных регионов в контексте общемировой истории искусства и культуры.

Задачи дисциплины:

1. сформировать представление об основных этапах развития искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-восточной Азии, выявить особенности их исторического развития;
2. познакомить студентов с наиболее значимыми произведениями архитектуры и искусства, дать представление об особенностях их профессионального анализа;
3. Представить аудитории наиболее выдающиеся достижения мыслителей данных регионов в области теории искусства.
4. изучить основные подходы к изучению традиционного искусства Востока в российской и зарубежной науке, выявить главные методологические проблемы современного искусствознания в области изучения искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и является необходимым продолжением ряда разделов курса «Искусство Древнего Востока».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории и географии Востока, истории его культуры, всеобщей истории искусства, истории восточной философии и литературы.

Изучение истории искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых дисциплин профессионального цикла: «Теория искусства», «Методология истории искусства», «Искусство стран ислама».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные этапы развития, важнейшие направления и местные традиции, существовавшие в искусстве Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса (ОНК-3);

конкретные произведения архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные в этот период, их стилистические характеристики и

иконографические особенности, символический смысл, планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;

специфику содержания, символики и формальных выразительных средств искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в контексте мирового художественного процесса;

пути и результаты контактов искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии с искусством других стран и регионов;

современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, принципы интерпретации произведений восточного искусства (ПК-3).

Уметь:

выдвигать самостоятельные гипотезы при изучении искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (СК-1);

анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении искусства и культуры Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (СК-7);

находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2);

грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания об искусстве Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ИК-1);

владеть иностранными языками для чтения литературы об искусстве Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии; владение терминологией специальности на иностранном языке (ИК-2);

подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2);

анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития в искусстве Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ПК- 7)

использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Искусство Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии», для подготовки и проведения научных семинаров, конференций, подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-4); для преподавания курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6); для подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-10); для осуществления историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений, хранящих, экспонирующих, реставрирующих и изучающих произведения искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (музеи, библиотеки, архивы и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов, касающихся искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ,

музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12);

анализировать и оценивать философские проблемы при решении профессиональных задач в области истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ОНК-2).

Владеть:

методологией и терминологией научных исследований в области истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ОНК-4);

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, относящейся к искусству Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ИК-3);

способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности в области истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (СК-3);

способностью к междисциплинарному взаимодействию и сотрудничеству с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских задач в области истории искусства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (СК-6).

4. Структура и содержание дисциплины «Искусство Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 а.ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а.часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 72 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, выполнение курсовой работы, чтение литературы, подготовка к экзамену, 72 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен
1	Введение. Тема 1.Общая периодизация и проблемы изучения истории искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-восточной Азии	2	1	4	2	Консультации, дискуссии

2	Раздел 1. Древнее и средневековое искусство Индии и Юго-восточной Азии. Тема 1. Культура долины Инда. Культура долины Ганга. Искусство Индии 3-1 вв. до н.э.	2	2	4		2	Консультации, дискуссии
3	Тема 2. Тема 2. Искусство времени Кушан. Скульптура гуптского и по- гуптского стиля. Архитектура и живопись Аджанты. Пещерные и скальные комплексы Индии 7-8 вв.	2	3	4		2	Консультации, дискуссии
4	Тема 3. Архитектура и скульптура Северной Индии 9-начала 13 вв. Архитектура и скульптура Южной Индии 9-12 вв.	2	4	4		2	Консультации, дискуссии
5	Тема 4. Бронзовая скульптура Индии 9- 14 вв.	2	5	4		2	Консультации, дискуссии
6	Тема 5. Индийская джайнская и буддийская миниатюра 11-16 вв. Миниатюра школ Пахари и Раджастана.	2	6	4		2	Консультации, дискуссии
7	Тема 6. Буддийский комплекс Боробудура. Храмовый комплекс Ангкор-Ват.	2	7	4		2	Консультации, дискуссии
8		2	7				Коллоквиум
9	Раздел 2. Древнее и средневековое искусство Китая и	2	8	4		2	Консультации, дискуссии

	Кореи. Тема 1. Искусство Древнего Китая до эпохи Хань. Ханьские погребальные рельефы. Буддийское искусство Китая 4-6 вв. Живопись на свитках в Китае 5-6 вв. «6 законов живописи» Се Хэ.						
10	Тема 2. Архитектура и скульптура эпохи Тан. Буддийская живопись эпохи Тан. Живопись на свитках и альбомных листах эпохи Тан. Ван Вэй – художник и теоретик.	2	9	4		2	Консультации, дискуссии
11	Тема 3. Скульптура эпохи Пяти династий и Северной Сун. Живопись эпохи Пяти династий и Северной Сун. Академическая живопись Южной Сун. «Живопись интеллектуалов» эпохи Южная Сун. Живопись секты Чань.	2	10	4		2	Консультации, дискуссии
12	Тема 4. Архитектура минского Китая. Живопись Китая 14-17 вв. Эволюция китайского фарфора.	2	11	4		2	Консультации, дискуссии
13	Тема 5. Буддийское искусство Кореи 4-7 вв. Искусство Кореи 8-9 вв. Искусство Кореи 9-14 вв.	2	12	4		2	Консультации, дискуссии, устный опрос
14	Раздел 3. Древнее и средневековое искусство Японии. Тема 1. Керамика эпохи Дзёмон и Яёй. Архитектура синтоистских святилищ.	2	13	4		2	Консультации, дискуссии
15	Тема 2. Искусство раннего буддизма в Японии (период	2	14	4		2	Консультации, дискуссии

	Асука). Буддийское искусство периода Нара.						
16	Тема 3. Буддийские мандалы эпохи Хэйан. Архитектура и скульптура эпохи Хэйан. Хэйанская живопись на свитках. Камакурская скульптура. Живопись на свитках эпохи Камакура.	2	15	4		2	Консультации, дискуссии
17	Тема 4. Японская архитектура и сады 14-16 вв. Японская монохромная живопись 14-16 вв. Архитектура и росписи замков эпохи Момояма.	2	16	4		2	Консультации, дискуссии
18	Тема 5. Архитектура Японии первой половины 17 в. Декоративные росписи Японии 17-18 вв.	2	17	4		2	Консультации, дискуссии
19	Тема 6. Японская классическая гравюра. Основные этапы. Пейзаж в японской гравюре.	2	18	4		2	Консультации, дискуссии, устный опрос
20		2	сессия			36	Экзамен.

Краткое содержание дисциплины.

Основные регионы искусства Азии. Географические и исторические границы курса. Общая периодизация. Этапы изучения искусства Востока на Западе, в России и в странах самого Востока; особенности крупнейших национальных школ. Единство и различия культурно-исторических процессов в рассматриваемых регионах. Особенности и индивидуальные черты искусства Индии, Центральной Азии и Дальнего Востока. Особенности смены культурно-исторических эпох на Востоке; роль буддизма в этих процессах. Общность и различия идейно-эстетических основ искусства в изучаемых странах. Их искусство в общей картине древнейшего и древнего искусства Азии. Индия и Центральная Азия и искусство античного мира. Искусство Индии, Центральной Азии и Дальнего Востока в контексте мировой средневековой культуры. Ориентализм и искусство Востока.

Содержание разделов дисциплины

Введение.

1. Тема 1. Общая периодизация и проблемы изучения истории искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-восточной Азии

Раздел 1. Древнее и средневековое искусство Индии и Юго-восточной Азии.

2. Тема 1. Культура долины Инда. Культура долины Ганга. Искусство Индии 3-1 вв. до н.э.
3. Тема 2. Искусство времени Кушан. Скульптура гуптского и по-гуптского стиля. Архитектура и живопись Аджанты. Пещерные и скальные комплексы Индии 7-8 вв.
4. Тема 3. Архитектура и скульптура Северной Индии 9-начала 13 вв. Архитектура и скульптура Южной Индии 9-12 вв.
5. Тема 4. Бронзовая скульптура Индии 9-14 вв.
6. Тема 5. Индийская джайнская и буддийская миниатюра 11-16 вв. Миниатюра школ Пахари и Раджастана.
7. Тема 6. Буддийский комплекс Боробудура. Храмовый комплекс Ангкор-Ват.

Раздел 2. Древнее и средневековое искусство Китая и Кореи.

8. Тема 1. Искусство Древнего Китая до эпохи Хань. Ханьские погребальные рельефы. Буддийское искусство Китая 4-6 вв. Живопись на свитках в Китае 5-6 вв. «6 законов живописи» Се Хэ.
9. Тема 2. Архитектура и скульптура эпохи Тан. Буддийская живопись эпохи Тан. Живопись на свитках и альбомных листах эпохи Тан. Ван Вэй – художник и теоретик.
10. Тема 3. Скульптура эпохи Пяти династий и Северной Сун. Живопись эпохи Пяти династий и Северной Сун. Академическая живопись Южной Сун. «Живопись интеллектуалов» эпохи Южная Сун. Живопись секты Чань.
11. Тема 4. Архитектура минского Китая. Живопись Китая 14-17 вв. Эволюция китайского фарфора.
12. Тема 5. Буддийское искусство Кореи 4-7 вв. Искусство Кореи 8-9 вв. Искусство Кореи 9-14 вв.

Раздел 3. Древнее и средневековое искусство Японии.

13. Тема 1. Керамика эпохи Дзёмон и Яёй. Архитектура синтоистских святилищ.
14. Тема 2. Искусство раннего буддизма в Японии (период Асука). Буддийское искусство периода Нара.
15. Тема 3. Буддийские мандалы эпохи Хэйан. Архитектура и скульптура эпохи Хэйан. Хэйанская живопись на свитках. Камакурская скульптура. Живопись на свитках эпохи Камакура.
16. Тема 4. Японская архитектура и сады 14-16 вв. Японская монохромная живопись 14-16 вв. Архитектура и росписи замков эпохи Момояма.
17. Тема 5. Архитектура Японии первой половины 17 в. Декоративные росписи Японии 17-18 вв.
18. Тема 6. Японская классическая гравюра. Основные этапы. Пейзаж в японской гравюре.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные посещения экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссии;
- подготовка к коллоквиуму
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Искусство Индии, Дальнего востока и Юго-восточной Азии». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Древнейшие памятники искусства Индии.
2. Основные виды буддийских сооружений в Древней Индии.
3. Синкретизм скульптурных и архитектурных форм в Древней Индии
4. Различия между буддийской и индуистской скульптурой.
5. Архитектурные памятники Ориссы.
6. Каменная и бронзовая пластика Индии.
7. Понятия янтры и мандалы.
8. Особенности индийской миниатюры.
9. Космогонические представления в искусстве Древнего Китая.
10. Древнекитайская бронза.
11. Специфика живописи на свитках Дальнего Востока.
12. Буддийские стенописи Китая.
13. Развитие трактатов об искусстве в Китае в 6-11 вв.
14. Китай и Великий шелковый путь.
15. Стилистика северо-Вэйского искусства.
16. Архитектура и искусство Танской империи.
17. Основные принципы монохромной живописи дальнего Востока.
18. Градостроительство эпохи Мин.
19. Эволюция китайского фарфора.
20. Важнейшие достижения классического искусства Кореи.
21. Искусство Древней Японии.
22. Характеристика искусства синтоизма.
23. Искусство раннего буддизма в Японии.
24. Искусство буддизма в эпохи Асука и Нара. Сравнение.
25. Искусство эзотерического буддизма в эпоху Хэйан.
26. Придворная культура эпохи Хэйан.
27. Религиозное искусство эпохи Камакура.
28. Культура и искусство Дзэн.
29. Искусство позднего средневековья в Японии.
30. Крупнейшие мастера японской гравюры.
31. Стилистические характеристики средневекового искусства Юго-восточной Азии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Арапова, Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Каталог. Л., 1977.
Виноградова, Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.
Виноградова, Н.А. Скульптура Японии 3-14 вв. М., 1978
Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М., 1985.
Виноградова, Н.А., Николаева, Н.С. Искусство стран Дальнего Востока. (Малая история искусств). М., 1979.
Воронова, Б.Г. Кацусика Хокусай. Графика. М., 1975.
Воронова, Б.Г. Японская цветная гравюра. М., 1963.
Глухарева, О.Н. Искусство Кореи. М., 1982.
Завадская, Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
Моде, Х. Искусство Южной и Юго-восточной Азии (Пер. с нем.). (Малая история искусств). М., 1978.
Николаева, Н.С. Декоративное искусство Японии. М., 1972.
Николаева, Н.С. Сады Японии. М., 1975.
Николаева, Н.С. Япония-Европа. Диалог в искусстве. М., 1996.
Осенмук, В.В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун (12-13 вв.) в Китае. М., 2001.
Прокофьев, О.С. Искусство Индии. М., 1964.
Самосюк, К.Ф. Го Си. Л., 1978.
Танге, Кэндзо. Архитектура Японии. Сб. статей. М., 1975.
Тюляев, С.И. Искусство Индии. М., 1972.
Lee, Sh. A History of Far Eastern art. N-Y., 1973.
Michener, J.A. Japanese Prints from the Early Masters to the Modern.
Rutland, Vermont, Tokyo, 1959.
Narazaki, M. The Japanese Print: Its Evolution and Essence. Tokyo, Palo Alto, 1966.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории
искусства**

доцент

Е.А. Багратиони фон Брандт