

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства
Кафедра теории искусства и культурологии

ПРОГРАММА

кандидатского экзамена по специальности
17.00.09 – «Теория и история искусства»
по философским, историческим наукам
и искусствоведению

Барнаул
Издательство Алтайского государственного университета
2006

Авторы-составители

доктор искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

кандидат искусствоведения, доцент *Л.И. Нехвядович*

Настоящая программа подготовки к кандидатскому экзамену по теории и истории искусства в рамках специальности 17.00.09 предназначена аспирантам и соискателям, представляющим диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Программа составлена на основе квалификационных требований к выпускникам вузов и факультетов культуры и искусства.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержанием специальности 17.00.09 – «Теория и история искусства» является исследование круга проблем, связанных с происхождением искусства как особого вида духовно-практической деятельности человека, его образной сущности, социальных функций, закономерностей и исторических этапов его развития. Исследование проблем проводится на основе исторического философско-эстетического и искусствоведческого анализа всего арсенала художественных ценностей, накопленных человечеством с момента возникновения искусства и до наших дней.

Объектами научных исследований в рамках данной специальности являются не только результаты деятельности людей во все периоды существования и развития искусства, но и функционирование всех художественных ценностей, их влияние на художественную жизнь народов, стран и континентов, на формирование художественной культуры личностей и общества или социумов любого вида, а также место и роль искусства в общении народов, в установлении взаимопонимания между ними и обмене художественными ценностями.

Настоящая программа подготовки к кандидатскому экзамену по теории и истории искусства в рамках специальности 17.00.09 предназначена аспирантам и соискателям, представляющим диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Программа составлена на основе квалификационных требований к выпускникам вузов и факультетов культуры и искусства.

Государственный стандарт образования предусматривает глубокую гуманитарную подготовку специалистов, овладение ими знаниями в различных сферах культуры, умениями по их систематизации и актуализации, навыками самостоятельного научного исследования в конкретной предметной области.

Предметная область «искусствоведение» отличается широтой и разнообразием теоретических подходов и артефактов. В связи с этим необходимо определить круг требований к аспирантам и соискателям, ведущим подготовку по специальности «теория и история искусства» – 17.00.09 (философские науки).

Программа предусматривает создание предпосылок для формирования научных представлений об искусствоведческой проблематике специалистов с высшим гуманитарным образовани-

ем, независимо от профиля полученного образования. Требования касаются усвоения культурологического категориального аппарата и умения экстраполировать общенаучные представления в проблематику конкретного вида искусства.

Раздел 1. Теория искусства

Тема 1. Методология исследований по искусствоведческой проблематике

Эволюция методологических концепций (общенаучных и конкретных, искусствоведческих) в рамках неопозитивизма и постпозитивизма (анализ структуры языка науки, анализ развития знания вплоть до постмодернизма). Дискретность и полиморфизм современного научного знания.

Методология науки как совокупность методологических концепций. Становление методологии науки в XX в. как суверенной области знания; основные проблемы методологии (демаркация, структура научного знания, развитие научного знания, сравнение и выбор конкурирующих теорий, природа научного факта, объяснение понятий, редукция, изменение значения терминов, обоснование гипотез, основание методологических правил, стандартов, норм, моделирование научного знания).

История культурологического знания. Проблема диалога культур. Генезис Ренессанса. Готика и схоластика. Типологическое сопоставление Ренессанса и Реформации. Основные течения Реформации; контрреформация. Философская антропология XVII в. Мистические учения, романтическое мировоззрение; формирование теории и истории культуры как научных дисциплин в XVIII в. Значение компаративистики в искусствоведческом исследовании.

Дедуктивная модель науки. Верифицируемость как критерий демаркации и осмысленности. Модели развития науки (предположение – опровержение – предположение, предположение – подтверждение – опровержение). Методологический аспект постструктурализма и постмодернизма. Размыкание структуры как разоблачение традиционной схемы единства означающего и означаемого. Замена репрезентативной модели симулятивной. Постмодернизм как деконструкция проекта Просвещения посредством риторических стратегий. Классификация основных признаков постмодернизма.

Синергетика как вариант позднеклассической методологии. Многовариантность, открытость, неравновесность, хаосомность и стохастичность онтологических структур как детерминанта синергетики. Опровержение принципов редукционизма, элементаризма, линейности. Основные понятия синергетики. Синергетика как теория самоорганизации и ее значение для искусствоведческого исследования.

Линейная модель классической картины мира. Синусоидная модель неклассической картины мира. Древовидная ветвящаяся модель постнеклассической картины мира. Современный кризис методологии науки. Решение учеными узких, конечных и локальных задач (финализм).

Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус. Основы эмпирического исследования и работа с субъектом исследовательской деятельности в разных видах искусства. Методы наблюдения, интервью и особенности фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. Включение элементов герменевтического, семиотического и синергетического методов в искусствоведческое исследование. Социологический и психологический дискурс искусствоведческого исследования. Жанры научного исследования (статья, предисловие, монография, комментарии) и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Диссертационное исследование по искусствоведческой проблематике.

Тема 2. Творческая личность и творческий процесс в искусстве

Система взаимодействия наук о человеке и обществе как основа изучения творческой личности. Этимология и типология личности в художественной культуре. Дефиниции таланта и гения в истории изучения искусства, в психологии и социологии. Модели изучения творческой личности (психоаналитическая, историко-типологическая, искусствоведческая). Личностные аспекты художественного творчества (основы эмпирического анализа деятельности творца и его произведения). Соотношение патологии и творчества в сфере искусства. Экзистенциальный аспект постижения творческой личности. Национальная специфика деятельности личности в искусстве (западно-восточная дихотомия).

Проблема самосознания творческой личности. Основные проблемы ценностного самоопределения «я» художника относительно времени. Континуальность и онтологичность времени в памяти. Происхождение творческого акта. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении.

Творческий процесс как динамическая структура. Роль бессознательного в художественном творчестве. Механизм ассоциации. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности. Основные этапы творческого процесса.

Тема 3. Художественный образ

Теория художественного образа в истории эстетики и в истории искусства.

Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак. Художественный образ и символ. Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена.

Использование различных научных методов анализа художественного образа в отдельных видах искусства (герменевтика, семиотика). Текст и контекст в анализе художественного образа.

Тема 4. Морфология искусства

История морфологических учений об искусстве. Мифологические представления о морфологии искусства и его генезисе. Теория Аристотеля. Становление новых методологических представлений в эпоху Ренессанса. Новые морфологические системы XVII–XVIII вв. Линейная система Г. Гегеля и ее отличие от структурных моделей. Морфологическая система В. Белинского как образец для экстраполяции внутривидовых градаций в сферу других искусств. Актуальные представления о морфологии искусства.

Пространственные искусства. Особенности художественного образа. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп. Логика эволюции отдельных видов пространственных искусств. Дис-

куссионные представления о художественной природе дизайна, инсталляции, рекламы.

Временные искусства. Особенности формирования художественного образа. Генезис музыки и литературы. Специфика структурного анализа родовых и жанровых характеристик в музыке и литературе. Взаимодействие музыки и литературы с другими видами искусств.

Синтетические виды искусства. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Эволюция художественных кодов театрального искусства. Формирование кино как искусства. Система художественных кодов кино. Дихотомия театра и кино в культуре XX в. Дискуссионные представления о художественной природе цирка, эстрады, телевидения.

Тема 5. Классика как объект художественной интерпретации

Классика как культурологическая и искусствоведческая категория. Формирование и развитие представлений о классике в истории искусства (европейская традиция – римская античность, Г. Бюде, И. Винкельман). Современные значения термина «классика». Парадоксальность становления представлений о классике в художественном сознании отдельных эпох. Классика как объект научной и художественной интерпретации в отдельных видах искусства.

Исторические концепции интерпретации (диахронический аспект) и сопоставительное изучение современных, принадлежащих ко второй половине XX в. подходов к интерпретации, их концепций и методологии (синхронистический аспект), а также упорядочение и углубление практических навыков теоретической интерпретации художественного произведения и анализа эмпирической интерпретации, осуществляемой в отдельных видах искусства.

Интерпретация как деятельность и как результат. Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, естественных науках; теологии; искусствоведении. Субъект и объект интерпретации. Понятие текста («произведение» и «текст»).

История теоретических представлений об интерпретации (античность, средневековье, классицизм, Просвещение). Теории И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Подходы к интерпретации в русской научной мысли XIX в.; частные варианты подхода к интерпретации литературного текста (биографический, культурно-

исторический, психологический). Концепции, сформированные в конце XIX и в XX вв. (герменевтика, семиотика); рецептивная эстетика; структурализм; постмодернизм.

Тема 6. Искусство и социум

Место искусства в социально-культурной жизни общества (генезис, эволюция). Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (теоретический и исторический аспекты). «Религиозные корни» дерева «европейской культуры» по С. Булгакову; специфика религиозного и художественного образа; эстетизация символов веры в мировых религиях и художественный канон по А. Лосеву как «количественно-структурная модель мира». Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи, значение «государственных муз» по Г. Плеханову; аллюзия как средства художественного осмысления политической практики и как средство воздействия на нее. Антиномичность логического и образного способов постижения действительного как основа соотношения искусства и науки в истории общества: тенденция изучения данной антиномии от Аристотеля до В. Соловьева; современные представления о проблеме; естественно-научные и социологические аспекты изучения художественного творчества в XX в.

Формирование основных функций искусства в жизни общества. Содержание основных и дополнительных функций искусства. Актуализация гедонистической, дидактической и коммуникативной функций искусства в современном мире: причины, конкретные художественные образцы, значение.

Раздел 2. Общая история искусства

Тема 1. Исторические закономерности развития искусства

Художественный аспект мифа и ритуала, аскезы и культа. Пространство близости к Богу и время вечности в искусстве. Художественный аспект магии и мистики. Религиозный символ в искусстве. Искусство и канон. Утилитарное и художественное. Им-

персональность первобытного искусства. Памятники первобытного искусства.

Мифологические истоки искусства древнего мира. Бог, человек, природа и социум в мифе. Художественный образ и мифологическое сознание. Процесс дифференциации искусств в культуре древности. Индивидуализация и профессионализация в искусстве. Демифологизация и десакрализация в искусстве.

Формирование художественных стилей как отражение новых социально-исторических процессов в системе взаимодействия искусства и общества. Дефиниция стиля. Канон и стиль. Категориальные характеристики художественных стилей. Эволюция художественных стилей. Взаимодействие стилей со вновь формирующимися течениями и методами. Характеристика образной системы отдельных художественных стилей (романский, готика, барокко, рококо, классицизм). Судьбы художественных стилей в XIX и XX вв. и дискуссионный характер их идентификации в отдельных видах искусства.

Формирование художественных направлений в процессе эволюции искусства. Генезис первых художественных направлений и дискуссионная интерпретация их соотношения со стилями. Эволюция художественных направлений XVIII–XIX вв. Художественные направления второй половины XIX в., их взаимодействие и полемика. Направление и метод (романтизм). Направление в системе свободной художественно-идеологической ориентации (модернизм как парадигма искусства XX в.).

Формирование художественных методов. Своеобразие категории метода в искусствоведении и других гуманитарных науках. Генезис методов реализма и романтизма. Романтизм как стиль, как направление и как метод. Специфика романтического мировоззрения и художественного образа. Эволюция реализма. Специфика реализма в различных видах искусства. Судьба реализма в XX в.

Тема 2. Миф и искусство древнего мира

Проблематика мифа и мифотворчества. Миф как первоисточник искусства, как явление универсальное, метаисторическое. Основное направление изучения: строение мифосистем, мифологического мышления, происхождения и сущности мифа, динамики жизни.

Строение мифологических систем (персонажи, пантеон и принцип его организации, функциональная классификация богов). Космогония, ее способы (стихийное порождение и осмысленное творение, виды космогонии); теогония; антропогония. Пространство и время в мифе.

Демифологизация, трансформация мифа в другие культурные формы. Интерпретация мифов в искусстве на стадии его генезиса и в позднейшие эпохи.

Источники изучения первобытной культуры и их интерпретация. Космос и социум в искусстве архаики. Особенности «первобытного реализма» и «схематизма», художественный аспект древнерусского (славяно-финского) язычества. Осевое время и судьбы искусства. Постсоветские культурно-художественные синтезы.

Художественные феномены Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет, Индия, Китай, Иран (эпоха Ахеменидов)). Художественный мир Древней Греции: пластические, вербальные, синтетические основы формирования образной структуры. Человек в системе художественных воззрений и в практике искусства Древней Греции: творец и объект воплощения. Художественная жизнь Древнего Рима: отражение социально-политических реалий, принципы интерпретации личности, религиозные влияния. Художественный аспект культуры древних евреев.

Тема 3. Искусство средневековья и Ренессанса

Художественные особенности раннехристианской культуры. Значение миграционных процессов для художественных процессов в эпоху средневековья. Искусство христианского средневековья. Искусство мусульманского средневековья. Секуляризация искусства средневековья (специфика процессов в Западной Европе, на Востоке, в Древней Руси). Формирование художественных стилей в культуре средневековья. Эволюция видов и жанров искусства (живопись, архитектура, музыка, литература, театр). Специфическая модель мира в искусстве Византии и ее влияние на формирование древнерусского искусства; проблема синтеза искусств. Заимствования и оригинальность древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, музыка, словесность). Роль канона в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты. Проблема карнавализации в искусстве средневековья.

Искусство Ренессанса: исторические корни, эстетический идеал, новаторство в отдельных видах искусства. Человек в искусстве Ренессанса. Периодизация Ренессанса, характеристика конкретных периодов с точки зрения преемственности художественных принципов и отдельных памятников. Преодоление деперсонализации средневековой культуры. Слово – зрелище – музыка: основные художественные параметры искусства Запада и Востока.

Тема 4. Искусство XVII–XVIII вв.

Социально-экономический и нравственный контекст европейской культуры XVII в. Антиномичность барочной картины мира по отношению к ренессансному антропоцентризму. Отражение общественной поляризации в художественных стилях (эволюция барокко, становление и внутренние противоречия классицизма, место рококо в художественной культуре эпохи). Специфика актуализации отдельных художественных стилей в конкретных видах искусства.

Становление идеологии и художественной системы Просвещения. Роль европейских философов в разработке художественной проблематики эпохи. Человек, природа, цивилизация, искусство в картине мира эпохи Просвещения. Тесное взаимодействие философско-эстетической и художественной сфер в творчестве ведущих представителей эпохи (персоналии, теории).

Становление русского искусства в контексте европейской культуры второй половины XVII в. и XVIII в. Трансформация европейских традиций, своеобразие русского искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр).

Тема 5. Искусство XIX в.

Социокультурная ситуация в Европе после революции 1789 г. Национальная специфика художественной рефлексии над политической и экономической практикой. Философские идеи рубежа XVIII и XIX вв. Нравственная оценка Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала XIX в.

Философские и эстетические основы романтизма. Влияние И. Канта, Г. Гегеля на романтическую философию и теорию искусства. Проблема интерпретации в трудах Ф. Шеллинга. И.-В. Гёте

как мыслитель и художник. Связь нравственно-философских идей Ф. Шиллера с романтизмом. Национальная специфика романтизма в искусстве отдельных стран Западной Европы и России.

Формирование новых художественных тенденций в искусстве Юго-Восточной и Центральной Азии. Влияние классических культурных форм на развитие культуры стран Востока. Закрепление модернизированных религиозно-философских реалий. Колонизаторская политика и взаимодействие искусства Европы и Азии.

Социальная динамика середины XIX в. в Европе и изменение художественной ситуации. Развитие научного позитивизма и его влияние на формирование новых художественных практик. Личность и социум в новых культурных условиях. Интеграция России в мировой художественный процесс.

Методологические основы реализма; его эволюция в контексте социально-экономических, философских, научных тенденций эпохи. Историко-типологические характеристики реализма XIX в. и его художественное своеобразие (конкретные страны, отдельные виды искусства).

Методологические и эстетические основы формирования художественных стилей и направлений на рубеже XIX и XX вв. Интенсивность взаимодействия интеллектуального и художественно-образного начал в культуре XX в. Эмоционально-психологические характеристики художественной культуры рубежа веков. Хронотоп русской культуры в художественном сознании рубежа веков. Синтез искусств как художественное выражение поиска духовной гармонии личности (творческий опыт ведущих представителей театра, музыки, живописи, литературы).

Тема 6. Искусство XX в.

Фигура творца в искусстве XX в. Проблема ценности личности в свете религиозно-культурного кризиса, краха традиционных идеалов (художник как культурный герой и трикстер); степени свободы и формы отчуждения; натурализация и социализация личности в культурной практике; экзистенциальная проблематика творца в XX в.

Модернизм как парадигма искусства XX в., как метод и идеология. Общекультурные и основные черты; кризис теории отражения и подражания природе; разрыв с художественной традицией. Футуризм и неоклассика. Раннее модернистское искусство;

дизайн; модернизм как жизнестроительство; социальный дизайн. Своеобразие отдельных видов искусства в контексте модернизма; модернизм (авангард) в СССР.

Метаморфозы модернизма (духовные искания второй половины XX в. в зеркале экзистенц-реализма); абсурдистское мироощущение и его художественные проекции. Неоклассика в искусстве второй половины XX в.

Массовое искусство и массовая культура. Проблема соотношения индивидуального и массового сознания. Социально-психологические характеристики массового общества, признаки и противоречия массовой культуры (упрощенчество, деиндивидуализация, инфантилизм, агрессивность, импульсивность, категоричность, легковёрность как результаты «демократизации»).

Массовое общество и проблемы культуры. Русский авангард как предтеча тоталитарной культуры и ее жертва. Место социального реализма в искусстве XX в.

Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Современные средства массовой информации и коммуникации как субъекты массового искусства.

Контркультура как неофутуризм. Трансформация видов и жанров искусства в контркультуре (акцентируется развитие кинематографа, литературы, рок-музыки). Рефлексы контркультуры в СССР.

Постмодернизм в искусстве. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства; постмодернизм в современной России.

Раздел 3. Специальная теория и история отдельных видов искусства

Тема 1. Изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство)

Зрительный образ первобытности и мировые символы. Формирование видов в истории пластических искусств. Трансформация визуальных представлений о мире и человеке в художественной культуре древнего мира (пропорции, плоскости, перспектива, отражение антропоморфных представлений о строении мироздания). Неразделимость художественного и социального, художественного

и сакрального в пластических искусствах древнего мира. Утилитарность и красота: традиции стран древнего Востока. Философско-религиозные представления в изобразительном искусстве (Египет, Индия, Китай, Япония). Специфика изображения человека в искусстве античности (Греция, Рим). Проблема изобразительности в культуре древних евреев и в мусульманской культуре. Повествование и зрительный образ в изобразительном искусстве европейского средневековья. Рациональное и иррациональное в художественном образе монументальной живописи. Формирование художественных стилей и их развитие от средневековья к Возрождению. Основные тенденции итальянского и северного Возрождения; персоналии. Роль изобразительного искусства эпохи Возрождения в истории мировой культуры (культурантропологические принципы, художественное новаторство).

Барокко и классицизм в западноевропейском и русском изобразительном искусстве: каноны, приемы, тематизм; национальное своеобразие художественных школ, их взаимовлияние. Эстетика Просвещения и европейское изобразительное искусство. Романтические тенденции и развитие реализма в изобразительном искусстве XIX в.; место русского искусства в мировом художественном процессе эпохи.

Новые направления и стили в изобразительном искусстве второй половины XIX и рубежа XIX и XX вв.: эстетические основы, специфика выразительных средств, принципы создания картин мира в зависимости от решения проблемы духовного и материального пространств человеческого бытия. Роль изобразительного искусства в укреплении синтетической природы искусств начала XX в. Русские художники и критики как субъекты творческой деятельности и интеллектуальной рефлексии.

Изобразительное искусство XX в.: тенденции, течения, персоналии. Новые видовые и жанровые образования, полемические характеристики их с позиций искусствоведения.

Тема 2. Архитектура

Архитектура как вид искусства: специфика формирования, соотношение художественного и утилитарного. Понятие архитектуроники. Конструкция, композиция, декор. Архитектурный ордер.

Архитектурная среда. Масштабность, объем, ритм, фактура как выразительные средства архитектуры. Функция и форма.

Функциональные типы зданий. Представления об архитектурной форме.

Архитектурный стиль и направление. Понятие архитектурной школы. Градостроительство. Ландшафтная архитектура. Основные архитектурные термины.

Особенности античной архитектуры. Конструкция христианского храма (базиликальный, крестово-купольный: византийский крест, латинский крест). Византийская архитектура. Романика. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм – генезис, культурная функция, художественные особенности, постройки, персоналии. Архитектура Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Северной Африки, Америки и Австралии с древнейших времен до наших дней (обзорно).

Древнерусская архитектура. Русское барокко. Русский классицизм. Архитектурная ситуация второй половины XIX в. (эkleктика, рационалистическое направление). Модерн в европейской и русской архитектуре. Основные тенденции развития европейской архитектуры 20-х гг. XX в. в России и Западной Европе (конструктивизм). Неоклассицизм 30-х гг. XX в. в СССР и Германии. Основные направления в архитектуре второй половины XX в.: интернациональный стиль, хай-тек, постмодернизм.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Теория искусства

- Андреев Д. Роза Мира. М., 1993.
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1976–1983.
Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.
Асмус В. Образ как отражение действительности и проблема типического // Новый мир. 1953. №8.
Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
Барт Р. Мифологии. М., 1996.
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Безклубенко С. Природа искусства. М., 1982.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. М., 1993.
Бердяев Н. О русских классиках. М., 1993.
Библер В. От наукоучения – к логике культуры. М., 1991.
Богданов А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 1989.

- Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
- Бычков В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
- Вандышева Т. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству. М., 1979.
- Вебер М. Работы по социологии, религии и культуре. М., 1991. Вып. 1, 2.
- Волков Н. Цвет в живописи. М., 1984.
- Вопросы социального функционирования художественной культуры. М., 1984.
- Выготский Л. Психология искусства. М., 1986.
- Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гадамер Г. Истина и метод: Основные черты философской герменевтики. М., 1990.
- Гегель Г. Эстетика // Гегель Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 3.
- Герменевтика: история и современность. М., 1985.
- Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М., 1990.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
- Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
- Дидро Д. Соч.: В 2 т. М., 1991.
- Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996.
- Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976.
- Жегин Л. Язык живописного произведения. М., 1970.
- Жуковский В., Пивоваров Д. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном искусстве). Свердловск, 1991.
- Закс Л. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
- Зиммель Г. Философия культуры // Избранное. М., 1996. Т. 1.
- Зись А. Искусство и эстетика. М., 1975.
- Злотникова Т. Публичное одиночество: Проблема личности в русском театре второй половины XX века. Ярославль, 1998.
- Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994.
- Ильин И. Постструктурализм и диалог культур. М., 1989.
- Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999.
- История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.
- Каган М. Морфология искусства. Л., 1972.
- Каган М. Музыка в системе искусств. СПб., 1995.
- Каган М. Социальные функции искусства. Л., 1978.
- Каган М. Философия культуры. М., 1996.
- Кракаузер З. Природа фильма. М., 1974.
- Кривцун О. Эволюция художественных форм. М., 1992.
- Кузнецов В. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
- Культурология. XX век: Антология. М., 1995.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983 (1985).

- Левшина И. Как воспринимается произведение искусства (Из опыта социологического исследования). М., 1983.
- Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
- Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. М., 1990.
- Лосев А. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
- Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1968.
- Лосев А. Проблема символа в реалистическое искусство. М., 1985.
- Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Глава «Текст как смыслопорождающее устройство» // Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2000.
- Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
- Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
- Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001.
- Маркарян Э. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). М., 1983.
- Межуев В. Культура и история. М., 1977.
- Недошивин Г. Теоретические проблемы современного изобразительного искусства. М., 1972.
- Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. М., 1984.
- Орлова Э. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994.
- Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М., 1997.
- Плеханов Г. Эстетика и социология искусства: В 2-х т. М., 1978.
- Почепцов Г. История русской семиотики. М., 1998.
- Пространство и время в искусстве. Л., 1988.
- Психология личности: Тексты. М., 1982.
- Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
- Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
- Резвицкий И. Личность. Индивидуальность. Общество: Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл. М., 1984.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
- Руднев В. Словарь культуры XX века. М., 1995.
- Руткевич Е. Феноменологическая социология знания. М., 1993.
- Рябушкин А., Дворжак К. Прогностика в архитектуре и градостроительстве. М., 1983.
- Сакулин П. Филология и культурология. М., 1990.
- Семиотика и искусствознание. М., 1972.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Смирнов Д. Психология образа: проблема активности отражения. М., 1985.
- Современное искусствознание: Методологические проблемы. М., 1994.

- Соловьев В. Сочинения: В 2-х тт. М., 1988.
- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Социальные функции искусства и его видов. М., 1980.
- Столвич Л. Жизнь – творчество – человек. М., 1985.
- Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
- Теории, школы, концепции. Художественная рецепция и герменевтика. М., 1985.
- Тойнби А. Постижение истории. М., 1992, 1995.
- Традиционные виды искусства в эпоху СМК. М., 1987.
- Туровский М. Философские основания культурологии. М., 1997.
- Тюпа В. Аналитика художественного. М., 2001.
- Успенский Б. Семиотика искусства. М., 1995.
- Флоренский П. Имена // Опыты: Литературно-философский сборник. М., 1990.
- Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М., 1986.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992
- Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб., 1997.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1975.
- Шмит Ф. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л., 1925.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
- Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М., 1996.
- Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1996.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Общая история искусства

- Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
- Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.
- Андреев Л. Сюрреализм. М., 1972.
- Аникст А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. М., 1966.
- Артамонов С. Литература средних веков. М., 1992.
- Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
- Барт Р. Мифологии. М., 1996.
- Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
- Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

- Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным духовным и интеллектуальным движением. М., 1973.
- Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1990.
- Бердяев Н. Судьба России. М., 1991.
- Библер В. Кант - Галилей - Кант (Разум нового времени в парадоксах самообоснования). М., 1991.
- Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
- Божович В. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX - начало XX века. М., 1987.
- Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
- Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996.
- Бычков В. Византийская эстетика. М., 1977.
- Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. М., 1991.
- Вейнберг И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986.
- Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения. М., 1992.
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1990.
- Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. М., 1982.
- Винкельман И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
- Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
- Волков И. Творческие методы и художественные системы. 2-е изд. М., 1989.
- Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М., 1997.
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Горфункель А. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
- Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
- Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1988.
- Гуревич А. Проблемы средневековой культуры глазами современников. М., 1989.
- Даркевич В. Народная культура средневековья. М., 1978.
- Декабристы и русская культура. М., 1976.
- Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980-х гг. М., 1992.
- Дмитриева Н. Краткая история искусств. Страны Западной Европы XIX в. М., 1993. Вып. 3.
- Долгов К. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М., 1990.
- Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.
- Егоров Б. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982.
- Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1990.
- Еремеев А. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества. М., 1987.

- Ермолин Е. Миф и культура. Ярославль, 2002.
- Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924.
- Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1987.
- Западноевропейская эстетика XX века. М., 1991.
- Западноевропейское искусство XVII века. Л., 1981.
- Западноевропейское искусство XVIII века. Л., 1987.
- Зыбайлов Л., Шапинский В. Постмодернизм. М., 1993.
- Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм: идейно-эстетические поиски на Западе. М., 1990.
- Из истории классического искусства Запада. М., 1980.
- Из истории русской культуры. Том III (XVII – начало XVIII века). М., 1996.
- Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961.
- Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
- Импрессионизм. Письма художников. Документы. Л., 1969.
- Импрессионисты, их современники и соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М., 1976.
- Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000.
- Искусствознание Запада об искусстве XX в. М., 1988.
- Каждан А. Византийская культура X–XII вв. СПб., 1997.
- Каменский З. Философские идеи русского Просвещения. М., 1971.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- Кантор В. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М., 1978.
- Карсавин Л. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках. СПб., 1997.
- Коваленская Н. Русский классицизм. М., 1964.
- Кондаков И. Культура России. М., 2000.
- Конрад Н. Запад и Восток: Статьи. М., 1972.
- Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980.
- Краснобаев Б. Русская культура второй половины XVII – начала XIX в. М., 1983.
- Культура и искусство петровского времени. Л., 1977.
- Культура и искусство античного мира. М., 1980.
- Культура и искусство России XIX в. Л., 1985.
- Культура русского модернизма. М., 1993.
- Культура эпохи Возрождения. М., 1986.
- Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
- Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
- Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
- Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
- Лихачев Д., Панченко А. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.

- Лихачева В. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1981.
- Лосев А. Проблема художественного стиля. М., 1985.
- Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982.
- Лотман Ю. Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 1974.
- Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1974.
- Манн Ю. Динамика русского романтизма. М., 1995.
- Массовые виды и формы искусства. М., 1985.
- «Массовая культура»: иллюзии и действительность. М., 1975.
- Матье М. Искусство Древнего Востока. М., 1972.
- Мигунов А. Эстетика и искусство второй половины XX в. М., 1991.
- Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997.
- Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. М., 1990.
- Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1-2.
- Модернизм: анализ и критика основных направлений. М., 1980.
- Наков А. Русский авангард. М., 1991.
- Недошивин Г. Теоретические проблемы искусства XX в. М., 1971.
- Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999.
- Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. М., 1976.
- Очерки русской культуры XVI в. М., 1977. Ч. 1-2.
- Очерки русской культуры XVII в. М., 1979. Ч. 1-3.
- Очерки русской культуры XIII-XV вв. М., 1969-1970. Ч. 1-2.
- Очерки русской культуры XVIII в. М., 1985-1990. Ч. 1-4.
- Панченко А. Русская культура в канун петровских преобразований. Л., 1984.
- Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры. М., 2001.
- Пиотровский М. Коранические сказания. М., 1991.
- Полевой М. Искусство XX века. М., 1991.
- Поспелов Г. Русское искусство XX века: Очерки. М., 1997.
- Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники. М., 1992.
- Ранние формы искусства. М., 1972.
- Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII вв. М., 1966.
- Ренессанс: Образ и место Возрождения в истории культуры. М., 1987.
- Ротенберг Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1971.
- Русская художественная культура второй половины XIX в. М., 1988, 1991. Кн. 1-2.
- Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой. М., 1996.
- Русское и советское искусство в оценке зарубежного искусствознания. М., 1980.
- Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.

Сарабьянов Д. История русского искусства второй половины XIX в. М., 1989.

Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 1993.

Семенова Т. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М., 1983.

Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.

Современное западное искусство. М., 1974.

Современное западное искусство. XX век. М., 1978.

Стернин Г. Художественная жизнь России 1900–1910 годов. М., 1988.

Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. М., 1970.

Стернин Г. Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991.

Типология русского реализма второй половины XIX в. М., 1979.

Тихомиров М. Русская культура X–XVIII вв. М., 1968.

Тоффлер О. Третья волна. М., 1995.

Турчин Б. Эпоха романтизма. М., 1978.

Тяжелов В., Сопочинский О. Искусство средних веков. М., 1985.

Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М., 1970.

Фергюсон Д. Христианский символизм. М., 1998.

Формозов А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.

Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. М., 1996. Кн. 1.

Художественная культура XVIII в. М., 1974.

Чегодаев А. Импрессионисты. М., 1979.

Человек античности: идеалы и реальность. М., 1992.

Чередниченко Т. Типология советской массовой культуры. Между «Брежневым» и «Пугачевой». М., 1995.

Черная Л. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999.

Черный В. Искусство средневековой Руси. М., 1997.

Честертон Г.К. Вечный человек. СПб., 2000.

Шапинская Е., Шапинский В. Массовая культура в зеркале концепций. М., 1992.

Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М., 2000.

Эткинд А. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996.

Языкова И. Богословие иконы. М., 1995.

Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Специальная теория и история отдельных видов искусства

Алпатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

Арган Дж. История итальянского искусства. М., 2000.

Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М., 1984.

- Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Бертран Ж. Архитектура Ренессанса. От Брунеллески до Палладио. М., 2001.
- Всеобщая история архитектуры / Под ред. Н.В. Баранова: В 12-ти т. М., 1963–1975.
- Всеобщая история искусства: В 6-ти т. М., 1956–1966.
- Гинзбург Л. В поисках реальности. Л., 1987.
- Григорьева Т. Японская художественная традиция. М., 1979.
- Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
- Грубе Г.-Р. Путеводитель по архитектурным формам. М., 2000.
- Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры. М., 1979.
- Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII в. М., 1986.
- Дженкс Ч.А. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
- Дмитров Д. О современном изобразительном искусстве. М., 1987.
- Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
- Зитте К. Художественные основы градостроительства. М., 1993.
- Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.
- Искусство Индии: Альбом / Сост. С. Тюляев. М., 1958.
- Калитина Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л., 1972.
- Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М., 1988.
- Лессинг Н.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Лясковский О.А. Французская готика XII–XIV вв. М., 1973.
- Мастера архитектуры об архитектуре: В 3-х т. М., 1972.
- Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. М., 2000.
- Партина А.С. Архитектурные термины. М., 1994.
- Прокофьев В. Постимпрессионизм. М., 1973.
- Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002.
- Ревальд Дж. История импрессионизма. Л.; М., 1959.
- Ревальд Дж. Постимпрессионизм. М., 1978.
- Роулэнд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958.
- Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989.
- Современное изобразительное искусство Запада. М., 1986.
- Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984.
- Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. М., 2002.
- Т. 1.
- Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.
- Эфрос А. Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи. М., 1979.