

SYLLABUS FOR PHD (FINE ARTS) ENTRANCE EXAMINATION

पीएचडी (फाइन-आर्ट्स) प्रवेश परीक्षा हेतु आधिकारिक पाठ्यक्रम

PART I: ENGLISH VERSION

SECTION A: FOR CANDIDATES WITH FINE-ARTS BACKGROUND

01. Fine-art Techniques and Technology

- **Mediums & Materials:** Traditional and modern mediums and materials in making visual arts: Painting, sculpture, printmaking, mural, graphic design, and multimedia art. Inventions, adaptations, and development of these mediums and materials from the pre-historic period to present-day all over the world.
- **Techniques & Processes:** Traditional and modern techniques, processes, and procedures used in making painting, sculpture, printmaking, mural, graphic design, and multimedia art, such as modeling, carving, building, casting, different ways of handling color pigment (impasto, glazing, drip), etching, relief, surface printing, fresco buono, fresco secco, etc. Modern printing processes including computer graphics.

02. Art History & Art Criticism

- **i) Indian Sculpture:** Formal and stylistic aspects of sculpture in Indus Valley, Mauryan, Sunga, Satavahana, Kushana (Mathura and Gandhara), Gupta (Buddhist, Brahmanical, and Jain), Chalukya, Pallava, Chola, Rashtrakuta, Hoysala, and Pala-Sena periods.
- **ii) Indian Painting:** Formal and stylistic aspects of pre-historic, Ajanta, Bagh, and later mural traditions; Manuscript painting (Eastern Indian and Western Indian), Chaurapanchasika style, Mughal School (Akbar to Shahjahan), Rajasthani (Mewar, Bundi, Kotah, Bikaner, Jaipur, and Kishangarh), Malwa, Pahari (Basohli, Guler, Kangra), and Deccani (Ahmadnagar, Bijapur, and Golkonda) schools.
- **iii) Pre-Modern and Modern Indian Art:**
 - **Schools & Movements:** Company School, Bazar Painting, British Art Schools, Abanindranath Tagore and disciples, Neo-Bengal School ('Revivalism' and early modernists), Major Artists: Nandalal Bose, Benode Behari Mukherjee, Ramkinkar Baij, Rabindranath Tagore, Gaganendranath Tagore, and Jamini Roy. Role of Santiniketan School in art education.
 - **Academic / Professional Sculptors & Painters:** Maharre, Talim, D.P. Roy Choudhuri, Dhurandhar, and Hemen Majumdar.
 - **Early Modernists:** Amrita Sher-Gil and Karmarkar.
 - **Art in 1940s & 1950s:** Bengal famine and artists (Somnath Hore, Chittaprasad, Zainul Abedin, Gobardhan Ash, and Sudhir Khastgir); Progressive artists groups in Calcutta, Madras, Bombay, and Delhi.
 - **International Modernism & Artists:** F.N. Souza, Pradosh Dasgupta, K.C.S. Paniker, B.C. Sanyal, Dinkar Kaushik, Nirode Mazumdar, Paritosh Sen, M.F. Husain, Akbar Padamsee, Ramkumar, and others.
 - **Independent Artists:** N.S. Bendre, K.K. Hebbar, Sankho Chaudhuri, Krishna Reddy, Dhanraj Bhagat, Y.K. Shukla, Pilloo Pochkhanawala, V.S. Gaitonde, and Davierwala.
 - **Art in 1960s & 1970s:** Indigenous trends in painting, sculpture, mural, and printmaking: K.G. Subramanyan, K.C.S. Paniker (Cholamandal artists village), Reddeppa Naidu, S.B. Palsikar, Janakiram, Meera Mukherjee, Jyoti Bhatt, J. Swaminathan, Neo-Tantric art, etc.

- **Figurative-Narrative Trend since 1960s:** Bikash Bhattacharjee, Ganesh Pyne, A. Ramachandran, R.B. Bhaskaran, Lakshma Goud, Jogen Chowdhury, Bhupen Khakhar, Anjolie Ela Menon, Arpita Singh, Gogi Saroj Pal, Arpana Caur, and Vivan Sundaram.
- **Trend of Abstraction since 1960s:** Raghav Kaneria, Jairam Patel, P. Mansaram, Ram Kumar, L. Munuswamy, P.V. Janakiram, Jagmohan Chopra, Balbir Singh Katt, Nagji Patel.
- **iv) Western Art (Pre-Historic to Modern):** Pre-historic art (France and Spain), Greek, Roman, Early Christian, Byzantine, Gothic, Renaissance, Mannerism, Baroque, Neo-Classicism, Romanticism, Realism, Impressionism, Post-Impressionism, Symbolism, Fauvism, Cubism, Expressionism, Futurism, Dadaism, Surrealism, Abstract Expressionism, Op-Art, Pop-Art, and Minimalism.
- **v) Art Criticism:** Distinctions and overlap between the scope of Art History, Art Criticism, and Aesthetic theories. Interrelationship between Art History, Anthropology, Archaeology, Cultural History, and Philology. Development of Art Criticism as a discipline. Connoisseurship and catalogue raisonné. Western and Indian approaches to Art Criticism.

03. Art History & Aesthetics

- **a) Indian Aesthetics:** General principles of Indian art, art and beauty, principles of image making (iconometry and other canons), six limbs of Indian painting (Shadanga) and six Chinese canons of painting, theories of Rasa, Dhvani, Alankara, Auchitya, and Riti, and their relevance in understanding art making and viewing. Classification of painting in Chitrastotra. Concepts of Kshayavridhi, Guna-Dosha, Sadrishya, Vartana, Nimnonnata, etc. Visible and invisible aspects of art (Drishyam / Adrishyam), Rekha (Line) and Linear rhythm (Chhanda), compositional aspects of art, perspective, form, and content.
- **b) Western Approaches to Art and Aesthetics:** Plato, Aristotle, Alberti, Vasari, Bellori, Reynolds, Diderot, Winckelmann, Croce, and Tolstoy. Writing by artists and manifestos of modern art movements. Theory of Avant-Garde. Implication of theories of Semiotics, Structuralism, Post-Structuralism, Post-Modernism, and Feminism in Art thinking and writing.

SECTION B: FOR CANDIDATES WITHOUT FINE-ARTS BACKGROUND

- **1. History of Indian Sculpture:** Prehistoric, Mohenjodaro, Indus Valley, Mauryan, Shunga, Satavahana, Chalukya, Rashtrakuta, Chola, Kushan, Individualism, Modern Sculpture.
Notable Sculptors: Ramkinkar Baij, Pradosh Dasgupta, Palsikar, Paniker, J. Swaminathan, Janakiram, Shankho Chaudhuri, Satish Gujral, Sankho Choudhary, Biren De, Nagji Patel, Meera Mukherjee, Jeram Patel, Niranjana Pradhan, Sushen Ghosh, Sarbari Roychowdhury, Somenath Hore, Balbir S. Katt, Ved Nayar, Mahendra Pandya, Raghav Kaneria, etc.
- **2. Indian Pre-Modern and Modern Art:** British colonial painting, Bengal School, Santiniketan School, Academic Realism and the establishment of Art colleges in colonial India. Progressive artists groups in Calcutta, Madras, Bombay, and Delhi. Styles and schools of Indian modern art. Problems of Indian contemporary Art.
Notable Indian Artists: Abanindranath Tagore, Gaganendranath Tagore, Nandalal Bose, Jamini Roy, Amrita Sher-Gil, Rabindranath Tagore, Benode Behari Mukherjee, Nirode Mazumdar, N.S. Bendre, Dhanraj Bhagat, Sudhir Khastgir, Chitta Prasad, Hemen Majumdar, K.G. Subramanyan, Paritosh Sen, Ganesh Pyne, Ganesh Haloi, Bikash Bhattacharya, Prakash Karmakar, Ramananda Bandhopadhyay, Suhas Roy, and Sanat Kar.
- **3. Major Stylistic Development in Western Paintings and Sculptures:** Impressionism, Expressionism, Cubism, Futurism, Dadaism, Abstract Expressionism, Surrealism, European and American contemporary art.

भाग अ: फाइन-आर्ट्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए

01. ललित कला तकनीक एवं प्रौद्योगिकी (Fine-art Techniques and Technology)

- **माध्यम एवं सामग्री:** दृश्य कला के निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक माध्यम तथा सामग्री: चित्रकला (Painting), मूर्तिशिल्प (Sculpture), छापाचित्र (Printmaking), भित्तिचित्र (Mural), ग्राफिक डिजाइन और मल्टीमीडिया कला। प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक दुनिया भर में इन माध्यमों और सामग्रियों के आविष्कार, अनुकूलन और विकास।
- **तकनीक एवं प्रक्रियाएं:** चित्रकला, मूर्तिशिल्प, प्रिंटमेकिंग, म्यूरल, ग्राफिक डिजाइन और मल्टीमीडिया कला बनाने में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक और आधुनिक तकनीकें, प्रक्रियाएं और विधियां; जैसे क्ले मॉडलिंग, नक्काशी (Carving), निर्माण, कास्टिंग, रंग वर्णक (Pigment) के उपयोग के विभिन्न तरीके (इम्पैस्टो, ग्लेज़िंग, ड्रिप), एचिंग, रिलीफ, सरफेस प्रिंटिंग, फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेको आदि। कंप्यूटर ग्राफिक्स सहित आधुनिक मुद्रण (Printing) प्रक्रियाएं।

02. कला का इतिहास एवं कला समीक्षा (Art History & Art Criticism)

- **i) भारतीय मूर्तिशिल्प (Indian Sculpture):** सिंधु घाटी, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण (मथुरा और गांधार), गुप्त (बौद्ध, ब्राह्मणवादी और जैन), चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल और पाल-सेन काल की मूर्तिकला के औपचारिक और शैलीगत पहलू।
- **ii) भारतीय चित्रकला (Indian Painting):** प्रागैतिहासिक, अजंता, बाघ और बाद की भित्ति चित्र परंपराओं के औपचारिक और शैलीगत पहलू; पांडुलिपि चित्रकला (पूर्वी भारतीय और पश्चिमी भारतीय), चौरपंचाशिका शैली, मुगल शैली (अकबर से शाहजहाँ), राजस्थानी (मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जयपुर और किशनगढ़), मालवा, पहाड़ी (बसोहली, गुलेर, कांगड़ा) और दक्कनी (अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा) शैलियां।
- **iii) पूर्व-आधुनिक एवं आधुनिक भारतीय कला:**
 - **शैलियां एवं आंदोलन:** कंपनी शैली, बाज़ार चित्रकला, ब्रिटिश आर्ट स्कूल्स, अवनिंद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य, नव-बंगाल शैली ('पुनरुत्थानवाद' और प्रारंभिक आधुनिकतावादी)। प्रमुख कलाकार: नंदलाल बोस, बिनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज, रवींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर और जामिनी रॉय। कला शिक्षा में शांतिनिकेतन स्कूल की भूमिका।
 - **अकादमिक / व्यावसायिक मूर्तिकार और चित्रकार:** महारे, तालीम, डी.पी. रॉय चौधरी, धुरंधर, और हेमेन मजूमदार।
 - **प्रारंभिक आधुनिकतावादी:** अमृता शेरगिल और करमारकर।
 - **1940 और 1950 के दशक की कला:** बंगाल का अकाल और कलाकार (सोमनाथ होरे, चित्तप्रसाद, जैनुल आबेदीन, गोवर्धन आश और सुधीर खास्तगीर); कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप।
 - **अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकतावाद और कलाकार:** एफ.एन. सूज़ा, प्रदोष दासगुप्ता, के.सी.एस. पणिकर, बी.सी. सान्याल, दिनकर कौशिक, निरोद मजूमदार, परितोष सेन, एम.एफ. हुसैन, अकबर पदमसी, रामकुमार, और अन्य।
 - **स्वतंत्र कलाकार:** एन.एस. बेंद्रे, के.के. हेब्बार, शंखो चौधरी, कृष्णा रेड्डी, धनराज भगत, वाई.के. शुक्ला, पिल्लू पोचखानवाला, वी.एस. गायतोंडे और डायियरवाला।
 - **1960 और 1970 के दशक की कला:** चित्रकला, मूर्तिकला, भित्तिचित्र और प्रिंटमेकिंग में स्वदेशी रुझान: के.जी. सुब्रमण्यम, के.सी.एस. पणिकर (चोलमंडल आर्टिस्ट्स विलेज), रेड्डप्पा नायडू, एस.बी. पालसीकर, जानकीराम, मीरा मुखर्जी, ज्योति भट्ट, जे. स्वामीनाथन, नव-तांत्रिक कला आदि।
 - **1960 के बाद से रूपात्मक-आख्यानात्मक (Figurative-Narrative) रुझान:** बिकाश भट्टाचार्य, गणेश पाइन, ए. रामचंद्रन, आर.बी. भास्करन, लक्ष्मा गौड़, जोगेन चौधरी, भूपेन खक्कर, अंजोली इला मेनन, अर्पिता सिंह, गोपी सरोज पाल, अर्पना कौर, और विवान सुंदरम।
 - **1960 के बाद से अमूर्तता (Abstraction) का रुझान:** राघव कनेरिया, जयराम पटेल, पी. मनसाराम, राम कुमार, एल. मुनुस्वामी, पी.वी. जानकीराम, जगमोहन चोपड़ा, बलबीर सिंह कट्ट, नागजी पटेल।
- **iv) पश्चिमी कला (प्रागैतिहासिक से आधुनिक काल तक):** प्रागैतिहासिक कला (फ्रांस और स्पेन), ग्रीक, रोमन, प्रारंभिक ईसाई, बीजान्टिन, गॉथिक, पुनर्जागरण (Renaissance), मैनरिज्म, बारोक, नव-शास्त्रीयवाद (Neo-Classicism), स्वच्छंदतावाद (Romanticism), यथार्थवाद (Realism), प्रभाववाद (Impressionism), उत्तर-प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फ़ॉववाद (Fauvism), घनवाद (Cubism), अभिव्यक्तिवाद (Expressionism), भविष्यवाद (Futurism), दादावाद, अतिथार्थवाद (Surrealism), अमूर्त अभिव्यक्तिवाद, ओप-आर्ट, पॉप-आर्ट और मिनिमलिज्म।

- **v) कला समीक्षा (Art Criticism):** कला के इतिहास, कला समीक्षा और सौंदर्यशास्त्र के सिद्धांतों के दायरे के बीच अंतर और जुड़ाव। कला इतिहास, मानव विज्ञान (Anthropology), पुरातत्व, सांस्कृतिक इतिहास और भाषाशास्त्र (Philology) के बीच अंतर-संबंध। एक विषय के रूप में कला समीक्षा का विकास। पारखीपन (Connoisseurship) और कैटलॉग राइसोने (Catalogue Raisonné)। कला समीक्षा के प्रति पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण।

03. कला का इतिहास एवं सौंदर्यशास्त्र (Art History & Aesthetics)

- **क) भारतीय सौंदर्यशास्त्र:** भारतीय कला के सामान्य सिद्धांत, कला और सौंदर्य, प्रतिमा निर्माण के सिद्धांत (आइकोनोमेट्री और अन्य नियम), भारतीय चित्रकला के छह अंग (षडांग) और चीनी चित्रकला के छह नियम, रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य और रीति के सिद्धांत, और कला निर्माण एवं अवलोकन में उनकी प्रासंगिकता। चित्रसूत्र में चित्रकला का वर्गीकरण। क्षयवृद्धि, गुण-दोष, सादृश्य, वर्तना, निम्नोन्नत आदि की अवधारणाएं। कला के दृश्य और अदृश्य पहलू (दृश्यम / अदृश्यम), रेखा और रेखीय लय (छंद), कला के संयोजनात्मक पहलू, परिप्रेक्ष्य (Perspective), रूप और विषय-वस्तु।
- **ख) कला और सौंदर्यशास्त्र के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण:** प्लेटो, अरस्तू, अल्बर्टी, वसारी, बेलोरी, रेनॉल्ड्स, डिडरोट, विंकेलमैन, क्रोचे और टॉल्स्टॉय। कलाकारों द्वारा लेखन और आधुनिक कला आंदोलनों के घोषणापत्र (Manifestos)। अवंत-गार्ड (Avant-Garde) का सिद्धांत। कला चिंतन और लेखन में सांकेतिकता (Semiotics), संरचनावाद (Structuralism), उत्तर-संरचनावाद, उत्तर-आधुनिकतावाद और नारीवाद के सिद्धांतों का प्रभाव।

भाग ब: गैर-फाइन-आर्ट्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों के लिए

- **1. भारतीय मूर्तिशिल्प का इतिहास:** प्रागैतिहासिक, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, मौर्य, शुंग, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, कुषाण, व्यक्तिगत शैली, आधुनिक मूर्तिशिल्प।
प्रमुख मूर्तिकार: रामकिंकर बैज, प्रदोष दासगुप्ता, पालसीकर, पणिकर, जे. स्वामीनाथन, जानकीराम, शंखो चौधरी, सतीश गुजराल, बीरेन दे, नागजी पटेल, मीरा मुखर्जी, जेराम पटेल, निरंजन प्रधान, सुशेन घोष, सरबरी रायचौधरी, सोमनाथ होरे, बलबीर एस. कट्ट, वेद नायर, महेंद्र पांड्या, राघव कनेरिया आदि।
- **2. भारतीय पूर्व-आधुनिक एवं आधुनिक कला:** ब्रिटिश औपनिवेशिक चित्रकला, बंगाल स्कूल, शांतिनिकेतन स्कूल, अकादमिक यथार्थवाद और औपनिवेशिक भारत में कला कॉलेजों की स्थापना। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप। भारतीय आधुनिक कला की शैलियाँ और स्कूल। भारतीय समकालीन कला की समस्याएँ।
प्रमुख भारतीय कलाकार: अवनिंद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, रवींद्रनाथ टैगोर, बिनोद बिहारी मुखर्जी, निरोद मजूमदार, एन.एस. बेंद्रे, धनराज भगत, सुधीर खास्तगीर, चित्तप्रसाद, हेमेन मजूमदार, के.जी. सुब्रमण्यम, परितोष सेन, गणेश पाइन, गणेश हालोई, बिकाश भट्टाचार्य, प्रकाश करमारकर, रामानंद बंदोपाध्याय, सुहास रॉय और सनत कर।
- **3. पश्चिमी चित्रकला और मूर्तिकला में प्रमुख शैलीगत विकास:** प्रभाववाद (Impressionism), अभिव्यक्तिवाद (Expressionism), घनवाद (Cubism), भविष्यवाद (Futurism), दादावाद (Dadaism), अमूर्त अभिव्यक्तिवाद (Abstract Expressionism), अतियथार्थवाद (Surrealism), यूरोपीय एवं अमेरिकी समकालीन कला।