

Правительство Российской Федерации
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Пермь

2022

Правительство Российской Федерации
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»
(Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова)

Кафедра истории искусств и гуманитарных дисциплин

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Специальность: 54.05.02 Живопись, 54.05.04 Скульптура

Профиль подготовки: Скульптура, Станковая живопись

Квалификация (степень) выпускника: специалист (Художник – живописец), специалист (Художник - скульптор)

Форма обучения: Очная

Пермь

2022

Автор-составитель:

Жданова Анна Дмитриевна

Профессор кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин.

Рабочая программа по дисциплине «История отечественного искусства и культуры» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, профилю подготовки Станковая живопись, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «_13_» августа 2020_г. № 1014; по специальности 54.05.04 Скульптура, профилю подготовки Скульптура, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «_13_» августа 2020 г. № 1018; с учётом Профессиональных стандартов:

- 01.001- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н.
- 01.003 - "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории искусств и гуманитарных дисциплин

Протокол от « 03 » ноября 2022 г. № 4

Заведующий кафедрой истории искусств
и гуманитарных дисциплин

А.П. Крохалева

Преподаватель

А.Д. Жданова

Согласованно:

Заведующий кафедрой живописи
и композиции

Т.Т. Нечехина

Заведующий кафедрой скульптуры

И.И. Сторожев

Рабочая программа утверждена на заседании Учёного совета

Протокол от « 20 » января 2023 г. № 11

Директор

А.А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов программы	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины	5
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами основной образовательной программы (профессиональные действия, компетенции, знания и умения)	5
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	8
4. Объем дисциплины	8
5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии	9
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	49
7. Фонд оценочных средств	51
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий	76
9. Описание материально-технической базы	80

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов понимания роли отечественного искусства в нравственно-эстетическом познании мира; передача духовного наследия от поколения к поколению посредством изучения историко-художественной связи изобразительного искусства и архитектуры в контексте культуры рассматриваемых периодов.

Задачи курса:

- изучение истории отечественного искусства и культуры с древнейших времён до рубежа XX– XXI веков, его стилевой эволюции, основных течений и направлений, творчества наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи, скульптуры и графики;
- приобретение навыков художественно-стилистического анализа произведений древнерусского искусства, Нового и Новейшего периодов, использования искусствоведческой терминологии, понимания особенностей образного языка искусства;
- обучение работе с искусствоведческой, справочной литературой и каталогами;
- формирование самостоятельности суждений при оценке произведений отечественного искусства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами основной образовательной программы (профессиональные действия, компетенции, знания и умения).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

УК – 1. Системное и критическое мышление.

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий:

Знать:

- З - 1 основные принципы критического анализа;
- З – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события;
- З - 3 способы постановки цели;

З – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства.

Уметь:

У – 1 применять системный подход для решения поставленных задач,

У – 2 демонстрировать последовательность мышления,

У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике,

У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников,

У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох,

УК – 5. Межкультурное взаимодействие.

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Знать:

З - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике,

З - 2 особенности культурных эпох и стилей,

З – 3 процессы развития изобразительного искусства в историческом контексте;

З – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов;

З – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода.

Уметь:

У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников,

У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам;

У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,

У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;

У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;

У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности художественного произведения в историческом контексте;

У – 7 применять знания об основах философских и эстетических учений, о многообразии форм человеческого знания, о сущности, назначении и смысле жизни человека, об эстетических ценностях в процессе творческого отражения действительности в произведениях отечественного изобразительного искусства.

ОПК – 4. Исследовательские и проектные работы.

Способен работать с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения, защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий.

Знать:

З – 1 основные концепции и теоретические исследования по истории отечественного искусства;

З – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства;

З – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий.

Уметь:

У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства;

У-2 находить и систематизировать информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов;

У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов;

У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет,

У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.

ОПК-5. История и теория изобразительного искусства.

Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

История отечественного искусства и культуры.

Знать:

З –1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков;

З – 2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства,

З –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре,

З - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве;

З – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры,

3 – 6 первичные понятия и представления о синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле;

3- 7 художественные особенности различных стилевых течений в скульптуре.

Уметь:

У- 1 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений;

У- 2 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов,

У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре,

У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания,

У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) соотносятся с темами занятий, проверяются материалами фонда оценочных средств по критериям оценивания результатов обучения.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина «История отечественного искусства и культуры» входит в базовую часть учебного плана основной образовательной программы специалитета и является обязательной для изучения дисциплиной.

Изучение дисциплины опирается на знания и умения, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин: «История зарубежного искусства и культуры», «История искусства: история мирового искусства, история русского искусства» учебного плана данной образовательной программы.

4. Объем дисциплины.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в IV-X семестрах. Общая трудоёмкость дисциплины «История отечественного искусства и культуры» составляет 10 зачётных единиц, 360 часов.

Вид учебной работы	Всего по учебному плану	Количество часов в семестре						
		4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия:	210	30	30	30	30	30	30	30
- лекции/интерактивная форма	168	24	24	24	24	24	24	24
- практические занятия\ интерактивная форма	42	6	6	6	6	6	6	6
Самостоятельная работа	134	15	6	15	15	26	15	42
Подготовка к экзамену/ контроль	16	-	-	-	-	16	-	-
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ/ЗЕТ	360/10 зет	45/1,25	36/1	45/1,25	45/1,25	72/2	45/1,25	2
Виды промежуточной аттестации	Зачет/ экзамен	зачет	зачет	зачет	зачет	Экзамен	зачет	зачет

5. Содержание дисциплины. Образовательные технологии

Тематический план с распределением часов по темам учебной работы:

№ п/п	Темы	Всего часов	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа (Контрольная работа, краткое
			Всего аудиторные занятия/ в интерактивной форме	Лекции/ в интерактивной форме	Практические/ в Интерактивной форме	
	История отечественного искусства и культуры.	360	210	168	42	134, 16
	1V-й семестр	45	30	24	6	15
1.	Введение. Особенности искусства и культуры древних славян и скифов	3	2	2		1
	Раздел 1. Древнерусское искусство.					

2.	Искусство и культура Киевской Руси X-XIII веков.	7	4	2	2	3
3.	Искусство древнерусских княжеств в эпоху феодальной раздробленности.	5	2	2		3
4.	Искусство начала объединения русских земель. Московская Русь 14-15 вв. Ф. Грек, А. Рублёв, Дионисий.	9	6	4	2	3
5.	Архитектура Соборной площади Кремля. Формирование русского национального стиля в середине 16 века.	4	2	2		2
6.	Иконопись мастеров московской Оружейной палаты. Строгановская икона.	4	4	4		-
7.	Царский изограф Симон Ушаков. Художественно-эстетические принципы живоподобного письма. Теория иконописи.	4	4	2	2	-
8.	Черты западноевропейского барокко в живописи и архитектуре 17 века.	4	4	4		-
9.	Типология обмирщения в искусстве 17 века: архитектура, иконопись, парсуна. Раннее барокко.	5	2	2		3
10.	Зачёт.					
	Раздел II. Искусство и культура Нового и Новейшего времени.					
	Искусство и культура XVIII-XIX вв.					
11.	У-й семестр. Первая пол. XVIII века.	36	30	24	6	6
12.	Архитектура петровского барокко. Строительство Петербурга.	5	4	4	-	1
13.	Скульптура. Рельефы, круглая скульптура. Творчество Б.К Растрелли.	7	6	4	2	1
14.	Живопись. Роман и Иван Никитины. А. Матвеев. Особенности реализма. Парсуна.	7	6	4	2	1
15.	Растреллиевское барокко. Типология дворцов. Черты елизаветинского стиля.	5	4	4	-	1
16.	Живопись середины 18века. И. Вишняков, А. Антропов, А. Аргунов. «Портрет Петра III». Россия. Рококо.	7	6	4	2	1
17.	Графика 18 века: братья А. и И. Зубовы, Г. Качалов, М. Махаев, Е. Чемесов	5	4	4	-	1
18.	Вторая половина XVIII века. Характеристика эпохи Просвещения.					
19.	Архитектура классицизма: А.Ф. Кокоринов, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д. Кваренги.	8	6	4	2	2

20.	Академия художеств и историческая живопись. Иерархия жанров. Особенности классицизма.	7	4	4	-	3
21.	Портрет в творчестве Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, Л.В. Боровиковского. Россия.	9	6	4	2	3
22.	Развитие жанровой живописи. Бытовой жанр: И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменёв. Акварели Ерменёва.	6	4	4	-	2
23.	Пейзаж как жанр классицизма: С.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев, Ф.М. Матвеев.	6	4	4	-	2
24.	Скульптура: виды и жанры. Творчество Э.М. Фальконе. Портрет в творчестве Ф.И Шубина. М. Козловский	9	6	4	2	3
25.	Зачёт					
	V1 -й семестр					
26.	Всего часов	45	30	24	6	15
27.	Искусство и культура первой половины 19 века.					
28.	Введение в изучение искусства и культура первой половины 19 века.	3	2	2	-	1
29.	Архитектура 1-ой половины XIX века. Пути развития. Классицизм.	3	2	2	-	1
30.	Скульптура 1-ой половины XIX века. Синтез архитектуры и скульптуры.	6	4	2	2	2
31.	Творчество О.А. Кипренского: особенности портрета.	3	2	2	-	1
32.	Творчество В. Тропинина и А. Венецианова. Школа Венецианова.	6	4	2	2	2
33.	Вопросы пленэра в русском пейзаже. Пейзажи Сильвестра Щедрина.	3	2	2	-	1
34.	Творчество К.П. Брюллова: портрет, мифологический и исторический жанры	3	2	2	-	1
35.	Творчество А.А. Иванова: эволюция мировоззрения. Картина «Явление мессии народу». Реализм произведения.	6	4	2	2	2
36.	А.А. Иванов. «Библейские эскизы». История замысла и композиция.	3	2	2	-	1
35.	Особенности развития искусства графики в 1-ой половине XIX века. Акварельный портрет П. Соколова.	3	2	2	-	1
37.	Пейзаж в русском искусстве 1-й пол. 19 в. Творчество И.К. Айвазовского.	3	2	2	-	1
38.	Бытовой жанр в творчестве П.А. Федотова. Черты критического реализма	3	2	2	-	1

39.	Зачёт.					
44.	VII -й семестр. Всего часов.	45	30	24	6	15
	Искусство и культура второй половины 19 века.					
41.	Русско-византийский стиль и идейный реализм. От П. Федотова к В. Перову.	3	2	2		1
42.	Художники-шестидесятники и творчество В.Г. Перова.	3	2	2		1
43.	Художники-передвижники и развитие социально-бытового жанра.	5	4	2	2	1
44.	Пейзаж в творчестве передвижников.	4	2	2		2
45.	Исторический жанр в творчестве И.Е. Репина и В.И. Сурикова.	9	6	4	2	3
46.	Портрет в творчестве художников-передвижников.	4	2	2		2
47.	Академическая живопись и салон.	6	4	4		2
48.	Антокольский М.М. и русская скульптура. Пути развития.	8	6	4	2	2
49.	Скульптура малых форм.	3	2	2		1
50.	Зачёт					
51.	VIII -й семестр. Всего часов	72	30	24	6	26
	Искусство рубежа XIX-XX вв.					
52.	Русское искусство и культура конца XIX-начала XX вв.	4	2	2		2
53.	Творчество М. Врубеля и В. Серова: реализм, символизм, модерн.	7	4	4		3
54.	Художественное объединение «Мир искусства»: стилистическая направленность, темы и сюжеты.	7	4	2	2	3
55.	«Союз русских художников» и проблемы пленэра.	7	4	4		3
56.	Русские художники-символисты. Объединение «Голубая роза».	7	4	2	2	3
57.	«Бубновый валет» и художники-авангардисты.	7	4	4		3
58.	Русская графика начала XX века.	5	2	2		3
59.	Пути развития русской скульптуры.	7	4	2	2	3
60.	Театральное и монументально-декоративное искусство.	5	2	2		3
61.	Экзамен	16				16

	Отечественное искусство и культура 1917-1991 гг.					
62.	1X семестр. Всего часов.	45	30	24	6	15
63.	Часть I. Советское искусство 1917-1945 гг.					
64.	Тема 1. Станковое и агитационно – массовое искусство первых лет Октября. Пролеткульт. План монументальной пропаганды.	4	3	3		1
65.	Тема 2. Пути развития живописи. Традиции передвижников и художников серебряного века. Образование АХРР. Новые темы и жанры.	7	5	3	2	2
66.	Тема 3. Основные тенденции развития архитектуры конструктивизма. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИИ. Композиция и конструкция.	5	3	3		2
67.	Тема 4. Особенности развития скульптуры 1920 - 1932 гг. План монументальной пропаганды.	5	3	3		2
68.	Тема 5. Художественные объединения. ОСТ. Искусство графики. Авангард 1920-х-1932-х гг.	7	5	3	2	2
69.	Тема 6. Социалистический реализм 1930-х гг. Жанрово-видовое многообразие.	5	3	3		2
70.	Тема 7. Синтез архитектуры и скульптуры 1930-х гг. (Дом Советов, Метрополитен, ВДНХ)	5	3	3		2
71.	Тема 8. Изобразительное искусство периода ВОВ. Значение «Окон ТАСС» и журнально-газетной карикатуры.	7	5	3	2	2
72.	Зачёт					
73.	X – й семестр. Всего часов	72	30	24	6	42
74.	Часть II. Советское искусство 1946-1991 гг.					
75.	Тема 1. Тема войны и повседневности жизни послевоенного периода.	7	3	3		4
76.	Тема 2. Архитектура и скульптура послевоенного периода 1946-1950-х годов. Вопросы синтеза искусств и ансамбля.	9	4	2	2	5
77.	Тема 3. Андеграунд и нонконформизм в живописи 1950-х годов: Лианозовская группировка и студия «Новая реальность».	6	2	2		4

77.	Тема 4. «Хрущёвская оттепель» и живопись 1960-х годов. Особенности развития реализма и андеграунда. Выставка МОСХ в Манеже.	7	2	2		5
78.	Тема 5. Искусство 1960-х - 1980-х годов: суровый стиль и творчество молодых художников.	9	4	2	2	5
79.	Тема 6. Древнерусская тема в творчестве И. Глазунова. Советская графика 1960-1980-х гг.	8	3	3		5
80.	Тема 7. Пути развития советской скульптуры 1960-1980-х гг. Мемориальные ансамбли.	8	3	3		5
81.	Тема 8. Искусство постперестроечной эпохи. Кризис постсоветской культуры. Многообразие творческих поисков. Московский концептуализм	10	5	3	2	5
82.	Тема 9. Особенности развития отечественного искусства на рубеже XX-XXI вв. (Архитектура, скульптура, живопись, графика). Традиции и инновации.	8	4	4		4
83.	Зачёт					

Краткое содержание лекционного курса по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»

Все лекционные занятия по дисциплине основаны на соотношении традиционной и интерактивной форм изложения материала. Традиционно, вторая половина каждого лекционных занятия проводится в режиме разбора проблемных ситуаций, решения ситуационных задач и дискуссий.

1. Введение.

Общие сведения о дисциплине «История отечественного искусства и культуры». Предмет и задачи курса, его основные направления.

Дисциплине «История отечественного искусства и культуры» знакомит с происхождением и развитием отечественного искусства и культуры со времён первобытного общества до начала XXI века. Искусство нашей страны развивалось в тесном контексте с историей государственных образований и сложилось как многонациональная русская культура, сохранявшая при этом самобытность эстетических воззрений народов России. На протяжении длительного пути развития культуры Руси и России архитекторы и художники опирались не только на лучшие достижения отечественного искусства, но и изучали мировое искусство, которое соответствовало духовным исканиям русского человека.

Основной задачей дисциплины является формирование у студентов понимания роли искусства в познании отечественной культуры, в передаче художественного наследия от поколения к поколению, в освоении духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров Российской Федерации.

Основные темы и их содержание.

IV семестр.

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ. Культура первобытного общества. Зарождение искусства.

Раздел I. Искусство и культура славян.

Тема 1.1. Искусство Древних славян I - VIII вв. Методика проведения лекции- лекция-презентация.

Вопрос о происхождении славян. Своеобразие культуры славян. Периодизация и этапы развития: протославяне, праславяне, славяне. Б. Рыбаков о языческой культуре славян. Славяне и скифы: вопрос о соотношении культур. Е. Трубецкой и Л. Гумилёв о язычестве древних славян. **Семантико-стилистические особенности искусства древних славян.** Знаковая форма искусства древних славян, степень условности в передаче окружающего мира. Своеобразие композиции. Декоративно-прикладное искусство как основной источник информации о мировоззрении славян. Особенности линейно-ленточного орнамента в ритуальной керамике. Славянская языческая символика в современном искусстве.

Тема 1.2. Искусство скифов: Звериный стиль в искусстве скифов. Происхождение и типология скифской культуры. Скифы Пазырыкского кургана. Стиль евразийских кочевников – анималистические формы. Зооморфные изображения. Особенности скифского звериного стиля Северного Причерноморья, Кубани, Приднепровья. Восточные мотивы и античные черты.

Раздел II. Искусство и культура Древней Руси.

Тема 2.1. Искусство Киевской Руси. Искусство Новгорода и Пскова (XI - XII вв.). Периодизация искусства Древней Руси. Основные этапы эволюции искусства и их связь с политическим и экономическим развитием страны. Основные художественные школы, их своеобразие.

Архитектура. Гражданские и церковные постройки из камня и дерева. Особенности строительной техники. Десятинная церковь в Киеве (996). Основные принципы построения крестово-купольного типа храма и его символика. Приглашение в Киев византийских архитекторов, использование ими местных национальных традиций. Дворцовые и крепостные постройки Киева. Золотые ворота. Собор св. Софии в Киеве. История его создания.

Свидетельство 1 Новгородской летописи об окончании его строительства в 1037 г. Высокая строительная техника. Выразительность архитектурной композиции храма. Значение тринадцатиглавия. Синтез искусств в древнерусском зодчестве.

Новые черты в архитектуре Киева конца XI - начала XII вв. Увеличение роли монастырей и новых удельных столиц. Успенский собор Киево-Печерской Лавры (1078) - выдающееся сооружение этого периода. Его роль как образца для удельных и монастырских храмов. Тип трехнефного однокупольного собора.

Дмитриевский собор Михайловского Златоверхого монастыря (1109).

Монументальная живопись. Фрагменты росписи Десятиной церкви. Мозаики и фрески Киевской Софии. Система расположения сюжетов на стенах сводах храма. Синтез архитектуры и живописи, его особенности. Сотрудничество византийских художников с местными мастерами. Светские сюжеты. Фрески лестничной башни в изображение семьи Ярослава Мудрого. **Иконопись.** Основные технические принципы иконописи. Летописные свидетельства о первых русских иконописцах. Художник Алимпий и мастерская Киево-Печерской Лавры. Константинопольская икона «Владимирская Богоматерь», ее значение для русского искусства.

Особое место **Киева** среди других средневековых художественных центров. Связь искусства с литературой. «Слово о полку Игореве» — выдающееся произведение литературы XII в.; призыв к объединению русских земель как основная его идея.

Искусство Новгорода в составе Киевского государства.

Особенности Новгородского общественного строя, определившие своеобразие новгородской культуры. Роль вече. Развитие ремесла и торговли. Демократический характер искусства. Архитектура XI – пер. пол. XII вв. Значение деревянного строительства. Первый каменный храм – Софийский. (1045-1050). Отличие архитектуры этого собора от одноименного Киевского и сходство с ним. Простота и лаконизм художественного образа храма. Монолитность и конструктивность его объемов. Корсунские врата в интерьере храма как произведение византийского искусства. Врата магдебургских мастеров XI века и русского мастера Авраама на западном входе храма.

Княжеское строительство пер. пол. XII: Николо – Дворищенский собор (1113), собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119). Упоминание в летописи имени Петра как строителя собора.

Монументальная живопись XI—XII вв.

Фреска с изображением Константина и Елены в храме Софии-единственный известный нам пример новгородской монументальной живописи XI в. Иконопись Новгорода. Иконы византизированного направления: «Ангел - золотые власы» (ГРМ), «Спас Нерукотворный» (ГТГ), «Петр и Павел», «Устюжское Благовещение» (ГТГ), «Георгий», «Богоматерь Умилиение».

Особенности социально — экономического и политического строя Пскова. Появление первых каменных храмов во второй половине XII в. - Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156).

Иконопись. Особенности техники псковской иконописи. Вопросы иконографии «Илия с житием».

Значение искусства Киевского государства XI—XII вв. для дальнейшего развития русской художественной культуры.

Тема 2.2. Искусство Владимиро-Суздальской Руси (вторая половина XII – XIII вв.) *Лекция читается в интерактивной технологии. Методика проведения лекции: лекция- презентация.*

Искусство времени Андрея Боголюбского. Возвышение новой столицы — Владимира. Укрепление княжеской власти, церковная политика князя Андрея. Строительство стен Владимира. Золотые ворота. Успенский собор (1158—1160). Боголюбский замок. Церковь Покрова на Нерли (1165) - выдающийся памятник древнерусского зодчества. Характерные черты архитектуры этого периода. Создание ансамблей дворцового типа. Единство пейзажа и архитектуры. Роль скульптурного резного декора во владимиросуздальском зодчестве. Появление архитектурно - колончатого пояса и так называемого перспективного портала.

Строительство времени правления князя Всеволода Большое Гнездо. Постройка Успенского собора (1185-1189). Ступенчатый характер композиции нового храма. Появление пятиглавия вместо одной главы, его торжественная величавость. Дмитриевский собор (1193—1197). Скульптурный декор. Его связь с народным искусством.

Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Новые темы скульптуры, многофигурные композиции. Принципы связи декора с архитектурой. Сочетание низкого коврового узора фона с барельефными фигурами.

Живопись Владимиро-Суздальской Руси. Икона «Богоматерь Боголюбская», Икона «Дмитрий Солонский». Иконы «Богоматерь Оранта», «Толгская Богоматерь».

Татаро-монгольское нашествие и ослабление художественной деятельности в захваченных землях.

Тема 2.3. Искусство Новгорода и Пскова (XIII – XIV в.в.).

Появление многочисленных небольших по размеру храмов с одной главой. Георгиевский собор в Старой Ладогe, церковь Спаса на Нередице (1198), Петра и Павла на Синичьей горе. Новгородская архитектура XIII в. Ограничение строительства в условиях монголо—татарского ига. Церковь Николы на Липне (1292). Новые черты в ее архитектуре; монолитность объема здания.

Росписи храма Спаса Нередицы — одного из самых значительных произведений русской живописи. Участие в их создании нескольких мастеров.

Суровость их искусства. Значение композиции Страшного Суда в ансамбле фресок. Замедленный ритм композиций, ковровый характер их расположения на стенах храма. Приземистые пропорции фигур, новгородские типы лиц.

Сложение местной школы иконописи» Выразительность образов, яркая декоративность и орнаментальность этих икон. Мажорное звучание цвета, любовь к красным фонам. «Иван, Георгий и Власий» (ГРМ), «Никола Липский», «Георгий в житии» (ГРМ), «Никола» (ГТГ), «Успение» (ГТГ), «Богоматерь Белозерская» (ГРМ).

Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве. Архитектура первой половины XIV в. Церковь Спаса на Ковалеве (1345). Черты архитектуры XI—XII вв., продолжение традиций архитектуры храма Николы на Липне. Церковь Успения на Волотовом поле (1352). Новое решение интерьера — подкупольные столбы придвинуты к стенам. Своеобразие синтеза архитектуры и живописи.

Архитектура второй половины XIV в. Церкви Феодора Стратилата (1360) и Спаса Преображения на Ильине улице (1374). Трехлопастное покрытие, трехчастное деление стены лопатками, отвечающее внутреннему конструктивному решению храма. Орнаменты барабана и апсиды, ниши в стенах. Роль декора в архитектуре храмов.

Монументальная живопись XIV в.

Волотовские фрески, новые черты в их иконографии. Народные истоки искусства волотовских мастеров. Смелая свобода композиций. Своеобразие синтеза архитектуры и живописи, введение в композиции реальных архитектурных деталей. Фрески церкви Спаса на Ковалеве, их близость к фрескам церковью Успения на Волотовском поле и Феодора Стратилата.

Феофан Грек. Биографические сведения. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ильине. Фигуры праотцов в простенках барабана. Пантократор. Оформление Троицкого придела, изображения столпников, «Троицы», "Богоматери-Знамения". Глубокий философский смысл искусства художника, его связь с идеологическими движениями Византии в XIV в. Значение для творчества Феофана Грека русского искусства. Его влияние на дальнейшее развитие древнерусской живописи.

Фрески церкви Федора Стратилата - произведение новгородских последователей Феофана Грека.

Иконопись XIV век. "Рождество Богородицы" (ГТГ), "Георгий" (ГРМ). Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей; «Битва новгородцев с суздальцами» (ГРМ, ГТГ),

Людогощинский крест (1359) — памятник новгородской скульптуры.

Искусство Пскова XIII - XIV веков. Сложение строительной школы. Церковь св. Троицы в центре кремля. (1367). Псковская иконописная школа.

Тема 2.4. Искусство Новгорода и Пскова (XV – первой пол. XVI вв.).

Архитектура Новгорода XV в. Сокращение размеров храмов, появление храмов на подклетьях. Применение подклетей в качестве складов. Нарочитый архаизм, выразившийся в подражании архитектуре XII в. Церкви Ильи на Славне, Петра и Павла в Кожевниках. Гражданское строительство. Грановитая палата. Архиепископский дворец. Стены и башни Кремля.

Живопись Новгорода. "Молящиеся новгородцы". Сочетание христианских сюжетов с качествами древнеславянских божеств (Илья Пророк и Перун Громовержец, Параскева Пятница – покровительница торговли, св. св. Флор и Лавр – покровители лошадей), «Власий и Спиридон» (ГРМ). Яркая красочность динамичность святоноственность новгородской иконы XV – начала XVI веков.

Псковская живопись. Фреска Успенской церкви в селе Мелетово (1469). Влияние росписей Феофана Грека. Новые черты псковской живописи: асимметричность и замысловатость композиции, бескрылые ангелы, аллегорические изображения Земли и Пустыни. («Собор Богоматери», XIV в.). Трактовка лиц: строгость, суровость в передаче выражения лица, энергичная манера письма в изображении св. в. Параскевы Пятницы, Григория Богослова, Иоана Златоуста и Василия Великого (начало XV в.). Новый колорит – сочетание тёмно-зелёного, белого, розового и тёмно-красного цветов. («Сошествие во ад», XVI). Вклад Новгорода и Пскова в развитии древнерусской живописи.

Тема 2.5. Искусство Москвы. (XIV – первая половина XV вв.)

Лекция читается в интерактивной технологии. Метод проведения лекции – проблемная лекция. Основной вопрос – своеобразие формирования московской школы живописи как истока русской национальной школы.

Архитектура. Начало каменного строительства при Иване Калите. Строительство стен и соборов Кремля. Основной строительный материал – известняк. Близость к Владимирской архитектуре XII в.

Иконопись XIV - начала XV вв. Архаические тенденции в иконах "Борис и Глеб" (ГРМ), «Борис и Глеб в житии» (ГТГ), «Спас Ярое Око» (ГТГ), внутренняя собранность, доходчивость и конкретность образов. Работа Феофана Грека в Благовещенском соборе Кремля (1405).

Иконостас, его идейно—композиционное значение. Появление на Руси высокого иконостаса, целиком закрывающего алтарь. Иконы «Донская Богоматерь» (ГТГ), «Преображение» (ГТГ).

Творчество Андрея Рублева. Троице-Сергиев монастырь, его роль в русской культуре и в формировании личности Рублева.

Работа в Благовещенском соборе Кремля (1405) совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца, в Успенском соборе города Владимира (1408) вместе с Даниилом Черным. Композиция Страшного Суда в Успенском соборе, ее высокое идейное и гуманистическое значение. «Звенигородский чин» из Успенского собора на Городке (ГТГ). «Троица» (ГТГ), глубокий философский смысл иконы, ее композиционные и колористические

достоинства. Иконостас Троицкого собора. Историческое значение творчества художника.

Тема 2.6. Искусство Русского централизованного государства (вторая половина XV – первая половина XVI вв.). Сложение Русского государства. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Рост международного значения русского государства. Сложение общерусской культуры и дальнейший подъем национального самосознания.

Архитектура Москвы. Строительство Москвы при Иване III. Привлечение итальянских архитекторов, использовавших в своих работах достижения русского зодчества. План Кремля, его связь с рельефом местности. Стены и башни Кремля. Соборная площадь и её архитектурное решение. Успенский собор (1475—1479). Использование Аристотелем Фиораванти традиций владимирской архитектуры. Благовещенский собор (1484-1489), приглашение псковских архитекторов для его постройки. Назначение собора как придворного сооружения. Кремлевский дворец и Грановитая палата (1487—1491), архитекторы Марко Руффо и Пьетро Солари. Обработка фасада граненым камнем. Перекрытие парадного зала второго этажа крестовыми сводами, опирающимися на столб в центре помещения. Архангельский собор (1505—1509), архитектор Алевиз Новый. Обработка стен деталями венецианской архитектуры. Церковь «под колоколами» Ивана Великого и ее роль в архитектуре Москвы. Значение ансамбля Кремля.

Творчество выдающегося художника Руси - **Дионисия**. Росписи в Успенском соборе Кремля, икона «Одигитрия» (ГТГ) из Вознесенского монастыря в Москве, «Распятие» (ГТГ) из Павло—Обнорского монастыря. Развитие Дионисием типа житийной иконы. Фрески Ферапонтова монастыря. Связь живописных изображений с архитектурой храма. Особенности композиции и колорита. Иконы Ферапонтова монастыря.

Иконы Ферапонтова монастыря. Иконы «Митрополит Петр», «Митрополит Алексей» (ГТГ) - произведения последователей Дионисия.

Значение творчества художника.

Тема 2.7. Искусство Русского государства второй пол. XVI века – начала XVII века.

Шатровая архитектура XVI в. Создание нового типа каменного храма—памятника. Его связь с деревянной архитектурой и архитектурой колоколен. Церковь Вознесения в селе Коломенском (1530-1532).

Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного) (1554-1560) - памятник победы России над Казанским ханством

Решение Стоглавого собора по вопросам иконописи (1551) и дело Висковатого. Политическая направленность живописи, воинская тема. Появление бытовых и жанровых мотивов, интерес к пейзажу и архитектурному стаффажу, свобода композиций.

Московская Оружейная палата и деятельность царских изографов конца XVI – начала XVII веков.

Мастера годуновской школы: монументальная живопись и икона.

Искусство строгановских мастеров.

Миниатюрный характер и виртуозность письма икон так называемой Строгановской школы. Основные мастера школы — Истома Савин, Никифор Савин, Семен Бороздин, Прокопий Чирин. Их произведения. Мастера строгановской школы в собрании Пермской государственной художественной галереи. Иконы Семена Хромого.

Тема 2.8. Русское искусство XVII века. Культура России XVII столетия: переход от средневековья к Новому времени. Сложение всероссийского рынка, рост экономики, развитие ремесла и торговли, усиление значения купечества. Укрепление связей с Западной Европой.

Архитектура. Строительство Москвы, участие в нем дворянства и купечества. Кремлевские терема. Церковь Троицы в Никитниках.

Стиль так называемого «нарышкинского барокко» - Церковь Покрова в Филях (1690-1693). Стройность пропорций и богатство декоративного убранства храма. Характер декора в «нарышкинском барокко». Архитектор Я. Бухвостов. Создание им башни и колокольни Новодевичьего монастыря. Сухарева башня (1692-1701) архитектора М. Чоглокова, связь ее с западноевропейским зодчеством.

Деревянная церковная архитектура XVII—нач. XVIII вв. Разнообразие групп храмов, их связь с природой. Церкви в Мурманской области, Ширкова погоста (1697), Архангельской области, Преображенская церковь в Кижях (1714).

Живопись. Предпосылки формирования новой системы жанров. Развитие парсуны. Произведения деревянной скульптуры. Своеобразие пермской деревянной скульптуры.

Творчество Симона Ушакова (1626-1685). Его деятельность в Оружейной палате. Эстетические взгляды С. Ушакова и И. Владимирова. Икона «Древо Государства Российского» (ГТГ), ее идейно—политический смысл. Варианты иконы «Спас Нерукотворный». «Иконы Троица» (ГРМ), «Тайная вечеря» (Загорск). Парсунные изображения русских царей. Роль Ушакова как художника-реформатора. Монументальные работы учеников и последователей Ушакова.

Роль русского искусства XI-XVII вв. в развитии отечественной и мировой художественной культуры.

Третий курс

Раздел III. Искусство и культура Нового времени. (Искусство XVIII века)

Тема 3.1. Искусство и культура Петровской эпохи: архитектура скульптура, живопись, гравюра, садово-парковое искусство (Петергоф).

Лекции читаются в интерактивной технологии. Методика проведения лекции: лекция – презентация.

Своеобразие развития России в XVIII веке. Образование Российской империи. Реформы Петра I.

Основание и строительство Петербурга. (Д. Трезини, И. Земцов, И. Коробов, А. Еропкин). Строительство Петродворца: особенности планировки. Своеобразие петровского барокко.

Гравюра первой трети XVIII века. Широкое распространение гравюры в начале XVIII в. Соотношение познавательного и художественного в гравюрах того времени. Жанровое многообразие гравюры. Петербургская и Московская школы гравирования. Л. Шхонебек (1661-1701). А. Ф. Зубов (1682/3? - после 1749), И. Ф. Зубов (1675/7 - 1744).

Портретная живопись. Элементы средневекового искусства в портретной живописи XVIII века. Связь с парсуной. Портреты «Всешутейного собора». Отражение в них характерных черт искусства петровского времени.

Привлечение в Россию в начале XVIII века западноевропейских художников, их роль в развитии русского искусства. (И. Таннауэр, Л. Каравакк.)

Русские живописцы за границей. Овладение профессиональным мастерством западноевропейской живописи.

Первые русские портретисты - петровские пенсионеры. Проявление национального характера в портрете И. Н. Никитина (около 1680—после 1742), работы художника до пенсионерской поездки в Италию, портреты канцлера Головкина (1720—е гг.), Напольного гетмана (1720-е гг.). Высокое профессиональное мастерство И. Никитина, ставящее его работы на уровень лучших западноевропейских портретистов того времени. («Петр I на смертном ложе», 1725). А. Матвеев (1701-1729). Картина «Аллегория живописи». Художественные достоинства его портретного искусства. Автопортрет с женой (1729/?), портреты Голицыных (1728) и др.

Работы Р. Н. Никитина. Архаические черты в его творчестве. Особенности портретного жанра этого времени в сочетании традиций, связанных с парсуной, и новых приемов, восходящих к европейской живописи. Вопросы типологии портрета.

Скульптура. Русские национальные традиции деревянной скульптуры. Работы И. П. Зарудного и А. К. Нартова. Русские скульпторы - петровские пенсионеры.

Проект создания «Триумфального столпа» - первого монумента петровской эпохи.

Скульптор Б. К. Растрелли (1675/? - 1744).

Портретные бюсты Петра I и А. Д. Меншикова. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741). Памятник Петру I (1744) перед Инженерным замком (1801). История его создания и образный строй монумента.

Тема 3.2. Искусство и культура середины XVIII века.

Подъем национальной художественной культуры в середине XVIII века. Основание Академии трех знатнейших наук (1757), ее значение. Роль И.И. Шувалова.

Архитектура середины XVIII века. Елизаветинское барокко. Творчество В.В. Растрелли. Типология дворцового строительства: городской, загородный, монастырский.

М. В. Ломоносов (1711-1765). Его выдающаяся роль в русском просвещении и искусстве. Возрождение мозаики в XVIII в. Национальное своеобразие работ русских живописцев. Развитие традиций искусства А. Матвеева и И. Никитина.

И. Я. Вишняков (1699-1661) - выдающийся портретист середины столетия. Его портреты детей Фермер, К. и Н. Тишинных и др. I

Крупнейшие мастера середины столетия. А. П. Антропов (1716—179) и И. П. Аргунов (1727-1802).

А. П. Антропова (портрет А. М. Измайловой - 1754, портрет Петра III - 1762). Проблема интеллигенции из крепостных в XVIII в. на примере биографии И. П. Аргунова. Автопортрет художника (1760-е?), портреты Хрипуновых (1757). Эволюция творчества художника как отражение общего процесса развития русской живописи середины века. Портрет неизвестной в русском костюме (1784).

Иностранные живописцы, работавшие в середине XVIII века в России. Произведения Г. Гроота, П. Ротари, Л. Токе, А. Рослина и др. Профессионализм их искусства и отсутствие органической связи творчества этих мастеров с русским искусством.

Гравюра середины XVIII века. Образ Петербурга в творчестве М. И. Махаева (1718-1790). Деятельность гравировальной мастерской под руководством П. И. Соколова.

Тема 3.3. Искусство и культура второй половины XVIII века.

Демократизация дворянской культуры под влиянием углубления кризиса крепостничества, народно-освободительных движений. Значение Французской буржуазной революции, идей передовых французских философов-просветителей для развития русского искусства и литературы. Русское просветительство. Критика крепостничества. (Д. Фонвизин, Н. Новиков). Революционные идеи А. Радищева и их влияние на развитие русской художественной культуры.

Становление классицизма в русском искусстве, его идейно-художественная программа, национальное и историческое своеобразие.

Архитектура. Подъем градостроительства. Появление новых планировок городов, новых типов общественных зданий. А. Ф. Кокоринов (1726 - 1772) и Ж. Б. Валлен Деламот (1729 - 1880), здание Академии художеств. Ю. М. Фельтен (1730/32 - 1801), Воспитательный дом. А. Ринальди (1710 - 1794), Мраморный дворец. В. И. Баженов (1737 - 1799) - выдающийся русский зодчий. Творческий путь. Взгляды на искусство. Проект Кремлевского дворца, работы в Царицыне под Москвой. Пашков дом (ныне старое здание Библиотеки им. Ленина). Участие в создании Инженерного замка.

М. Ф. Казаков (1738 - 1812). Его роль в формировании архитектурного облика Москвы конца XVIII века. Здание Сената в Кремле. Колонный зал Благородного собрания (ныне дом Союзов). Московский университет. Голицынская больница.

И. Е. Старов (1744 - 1808). Таврический дворец: его план, колоннады интерьеров, парадный двор, парк. Дж. Кваренги (1744 - 1817). Крупнейшие постройки: Ассигнационный банк, Смольный институт, Александровский дворец. Академия наук. Ч. Камерон (1749 - 1812). Агатовые комнаты и Камеронова галерея в Царском селе, Павловский дворец. Усадебное строительство. Крепостные зодчие.

Скульптура. Развитие различных видов и жанров скульптуры. Э. М. Фальконе (1716 - 1791). Памятник Петру I. Место памятника в городском ансамбле.

Ф. И. Шубин (1740 - 1805). Высокое профессиональное мастерство решения скульптурных портретов Екатерины II, Павла I, М. В. Ломоносова, А. М. Голицына. Значение творчества Шубина для дальнейшего развития русской скульптуры.

М. И. Козловский (1753 - 1802) - наиболее яркий представитель классицизма. Переосмысление античных традиций. «Памятник Суворову», «Самсон», «Поликрат». Патриотический пафос произведений.

Развитие мемориальной скульптуры и садово-парковых ансамблей.

Живопись. Становление классицизма. Его идейно-художественная сущность. Ведущая роль исторической живописи. Мозаика «Полтавская баталия» М. В. Ломоносова.

А. П. Лосенко (1737 - 1773). Героика и гражданственность его искусства: «Прощание Гектора с Андромахой», «Владимир и Рогнеда». «Портрет Ф. Г. Волкова». Педагогическая деятельность.

Г. И. Угрюмов (1764 - 1823). Его исторические композиции: «Взятие Казани», «Избрание Михаила Федоровича на царство».

Портретная живопись. Расцвет жанра во второй половине XVIII века. Интерес к раскрытию духовного мира человека.

Ф. С. Рокотов (ок. 1735 - 1808) - мастер интимного психологического портрета. Тонкость и изысканность цветового решения. Лиризм образов. Портреты: А. М. Струйской, графини Е. В. Санти, Б. В. Новосильцевой, В. И. Майкова, В. И. Суровцевой.

Д. Г. Левицкий (1735 - 1822). Парадные и интимные погрудные портреты: А. Ф. Кокоринова, П. А. Демидова, Екатерины II, М. А. Львовой, Урсулы Мнишек. Серия портретов смолян - воспитанниц Смольного института.

В. Л. Боровиковский (1757 - 1825), Влияние сентиментализма на его творчество. Введение пейзажа в портрет. Мягкость и нежность цветовой гаммы, передача ощущения воздушной среды. Портреты М. И. Лопухиной, сестёр Гагариных, Г. Р. Державина, Екатерины II, Е. Н. Арсеньевой. Парадные портреты (Портрет А. Б. Куракина и др.).

Начато развития бытовой живописи. Демократизм ее тематики. И. Фирсов - «Юный живописец». Изображение жизни русских крестьян народных костюмов и обычаев в жанровой живописи М. Шибанова: «Крестьянский обед», «Свадебный сговор», И. Ерменёв «Нищие».

Пейзажная живопись. Появление пейзажа как самостоятельного жанра. Творчество С. Ф. Щедрина (1745 - 1804). Ф. Я. Алексеев (1753 - 1824), «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» - первый городской пейзаж в русской живописи.

Значение искусства XVIII века. Соотношение реализма и классицизма в контексте просветительских идей русской культуры этого периода.

Искусство первой половины XIX века.

Тема 3.4. Русская культура первой половины XIX века. Академия художеств и прогрессивные устремления русского искусства.

Влияние общественного патриотического подъема времен Отечественной войны 1812 года на развитие искусства. Роль художественной культуры в развитии русского общества. Расцвет литературы. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь). Романтизм в искусстве начала XIX века. Идея гуманизма протеста против крепостничества в литературе и изобразительного искусства. Развитие реалистических тенденций в русском искусстве, расширение и усложнение его жанровой системы. Роль академии художеств в дальнейшем развитии классицизма. Своеобразие стиля ампира. Взаимодействие романтизма и классицизма.

Тема 3.5. Русская архитектура первой половины XIX века.

Архитектура. Грандиозный размах строительства общественных зданий. Развитие принципов позднего классицизма. Решение проблемы синтеза архитектуры и скульптуры. Расцвет русского ампира. Строительство Петербурга: А. Н. Воронихин (1759 - 1814). Казанский собор. А. Д. Захаров (1761 - 1811). Адмиралтейство. Тома де Томон (1760 - 1811). Биржа. В. П. Стасов (1769 - 1848). Павловские казармы на Марсовом поле. Русско-византийский стиль: план реконструкции Десятинной церкви в Киеве. К. И. Росси (1775 - 1849) - Дворцовая площадь и здание Генерального штаба. Комплекс Михайловского дворца. Ансамбль Александринского театра, улицы Росси и другие.

Архитектура Москвы. Восстановление города после пожара 1812 года. Планировочные работы. О. И. Бове (1784 - 1834). Реконструкция здания Большого театра. Д. И. Жилярди (1788 - 1845). Реконструкция здания университета в Москве.

Архитектура второй трети XIX века: эклектика и черты рестроспективизма. А. А. Монферран (1786 - 1858). Исаакиевский собор. Александринский столп. К. А. Тон (1794 - 1881). Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Вокзалы в Москве и Петербурге.

Тема 3.6. Русская скульптура первой половины XIX века. Синтез архитектуры и скульптуры.

Отражение национально - освободительных идей. Расцвет скульптуры в начале XIX века. И. П. Мартос (1752 - 1835). Мемориальная скульптура: надгробия Е. С. Куракиной, Е. И. Гагариной. Памятник Минину и Пожарскому. Ф. Ф. Щедрин (1751 - 1825). Работа над «Большим каскадом» в Петергофе. «Морские нимфы». Синтез архитектуры и скульптуры в художественном решении здания Адмиралтейства. И.И. Терещенев (1780 – 1815) - мастер монументально-декоративной скульптуры. Совместная работа с Щедриным. Образы национальных героев в памятниках Б. И. Орловского (1793 - 1837): М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли перед Казанским собором. Работы скульпторов В. И. Демут-Малиновского (1779 - 1846) и С. С. Пименова (1784 - 1833) для архитектурных сооружений. (Арка Генерального штаба, Михайловский дворец). Ф. П. Толстой (1783 - 1873). Медальоны, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Последние крупные представители академического классицизма. Н. П. Витали (1794 - 1855). Портреты, надгробия, декоративная скульптура. П. К. Клодт (1805 - 1867). Конные группы для Аничкова моста в Петербурге. Реализм памятника И. А. Крылову в Летнем саду.

Монументально-декоративная пластика как характерное проявление русского классицизма.

Тема 3.7. Живопись первой половины XIX века.

3.7.1. Творчество О. Кипренского и романтизм первой трети XIX века.

Классические, романтические и реалистические течения в русской живописи первой половины XIX века. Влияние передовых идей на их развитие.

О. А. Кипренский (1782 - 1836) – крупнейший русский портретист пушкинской эпохи. Создание нового (романтического) типа портрета в творчестве Кипренского. Героические образы участников Отечественной войны. Парадный портрет Е. В. Давыдова, карандашные портреты участников войны 1812 года.

Новое понимание цветового и светотеневого композиционного решения в портретах: А. С. Пушкина», «Е. С. Авдулиной», «Молодого садовника», «Девочки в маковом венке».

Черты романтизма в творчестве В.А. Тропинина (1776 - 1857). Тропинин как представитель московской школы живописи. Сочетание романтических и реалистических черт в его творчестве. Особенности композиционного и колористического решения портретов сына, Пушкина, Булахова. Жанрово-бытовые произведения художника («Кружевница», «Гитарист»).

3.7.2. А. Венецианов и формирование бытового жанра. Школа Венецианова.

А. Г. Венецианов (1780-1847) и бытовой жанр начала XIX века. Осознание Венециановым роли искусства как средства нравственного воспитания общества. Начало работы с натуры, признание ее главенствующей роли в искусстве. Картина «Гумно» (1822-23), передача в ней реального интерьера, его освещения, расположения фигур в пространстве. Выдающееся значение Венецианова в формировании русского бытового жанра.

Школа Венецианова и ее значение в истории русского искусства. Метод преподавания в мастерской Венецианова: работа с натуры, живопись на открытом воздухе. Художники школы Венецианова: А. А. Алексеев, К. А. Зеленцов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, Г. В. Сорока, С. К. Зарянко и др..

3.7.3. Академическая живопись (Ф. Бруни, К. Брюллов, А. Иванов и др.).

Своеобразие исторического жанра.

Отражение в русском изобразительном искусстве противоречий, характерных для русской культуры второй трети XIX века. Академический классицизм середины XIX века. Творчество исторических живописцев второй трети XIX в. Классицизм и черты романтизма в творчестве Ф.А. Бруни. («Смерть Камиллы, сестры Горация», 1824, «Медный змий», 1841).

К. П. Брюллов (1779 - 1852). Традиции классицизма и черты романтизма в его творчестве. Ранние произведения художника («Нарцисс», «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Вирсавия»). Пленерные поиски Брюллова.

Историческая и портретная живопись. Значение картин «Последний день Помпеи» и «Осада Пскова». Парадные портреты: «Всадница», «Графиня Ю.П. Самойлова»: их своеобразие и мастерство. Интимно-психологические портреты: В.А. Жуковского, Н. В. Кукольника, А. Н. Струговщикова, И. А. Крылова. Автопортреты. Акварели и рисунки. Работы Брюллова последнего итальянского периода.

А. А. Иванов (1806 - 1858) - русский художник-философ. Сложность творческих исканий. Ранние произведения: «Аполлон, Гиацинт, Кипарис», «Христос и Магдалина». Работа над картиной «Явление Христа народу». Глубина философского познания, стремление выразить передовые гуманистические идеи живописно-пластическими средствами. Грандиозный замысел создания эскизов на евангельские и библейские сюжеты. Значение творческих поисков Иванова в развитии исторического жанра.

3.7.4. Пейзаж в творчестве художников первой половины XIX

века.

Пейзажная живопись первой трети XIX века. Сильвестр Щедрин (1791-1830); его роль в развитии пейзажного жанра. Высокое поэтическое чувство в трактовке природы. Поиски пленэра в его итальянских пейзажах.

М. Н. Воробьев (1787-1855). Сочетание рационалистических начал и романтической экспрессии в его произведениях. И. К. Айвазовский (1817-1900). Соотношение романтизма и классицизма в пейзажах - маринах Айвазовского («Девятый вал», «Волна» и др.).

3.7.5. П.А. Федотов и вопросы реализма середины XIX века.

Развитие бытовой живописи и зарождение критического отношения к действительности как проявление идей передовой революционной демократии. П. А. Федотов (1815 - 1852). Воздействие передовых общественных идей на формирование его творчества. Социальная сатира произведений. Карикатуры и портреты. Социально -бытовые полотна:

«Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!». Работа над положительным образом: «Вдовушка». Рисунки Федотова. Новаторский характер и значение его творчества как основоположника критического реализма.

Четвёртый курс.

Искусство второй половины XIX века.

Тема 3.8. Русская культура второй половины XIX века и идейный реализм. Художники – шестидесятники и творчество В.Г. Перова.

Художники - передвижники и развитие социально-бытового жанра.

Идеи русских революционных демократов, их воздействие на русское искусство. Н. Г. Чернышевский: роль его материалистической философии и эстетики в развитии критического реализма. Возрастающая роль живописи. Значение для развития демократического искусства Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Идейный реализм как основной метод передовых художников второй половины XIX в. В. В. Стасов (1824 - 1906) - крупнейший критик-демократ, его роль в общественной жизни России. Значение деятельности П. М. Третьякова (1832 - 1887). Его роль в создании собрания произведений русского искусства. П. П. Чистяков (1832 - 1919) - его роль в воспитании плеяды великих русских художников.

Бунт четырнадцати (1863). Организация «Первой Санкт - Петербургской артели свободных художников». Возникновение «Товарища передвижных выставок» и Первая выставка (1870, 1871). Выражение в творчестве передвижников передовых идей эпохи.

Бытовой жанр в творчестве художников – шестидесятников. Центральное место крестьянской темы. Показ социального расслоения жизни пореформенной деревни. В. М. Максимов (1844 - 1911): «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел». Г. Г. Мясоедов (1836 -1911): «Земство обедает».

В. Г. Перов (1834-1882) - один из ведущих художников второй половины XIX века. Основные сюжеты его картин: сельская и городская народная жизнь. Антиклерикальная направленность: «Проповедь на селе», «Сельский крестный ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах», «Монастырская трапезная». Тема человеческого страдания, высокий гуманизм произведений: «Проводы покойника», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Утопленница». Критика социальных условий крепостнической России. «Последний кабак у заставы» как шаг в развитие реалистического метода художника. Перов - один из основоположников глубокого психологического реалистического портрета. Портреты Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского. Значение деятельности Перова.

Отражение жизни различных слоёв русского общества, быта городской бедноты. В. Е. Маковский (1846 - 1920): «На бульваре», «Крах банка», «Свидание».

Обличение политики правящих классов, антивоенная направленность творчества. К. А. Савицкий (1846 - 1905): «Ремонт работы на железной дороге», «На войну». Н. Я. Ярошенко (1846 - 1898). Социально-политическая заостренность его творчества: «Всюду жизнь», «Заключенный», «Кочегар». «Портрет артистки П. А. Стрепетовой».

Тема 3.9. Пейзаж в творчестве передвижников.

Основоположник русского национального пейзажа – А.К. Саврасов. Картина «Грачи прилетели», ее значение в истории русской национальной пейзажной живописи. Ф. А. Васильев (1850 - 1873). Поэзия русской природы в его пейзажах: «Оттепель». «Мокрый луг». И. И. Шишкин (1832 - 1898). Его роль в развитии русского эпического пейзажа. Передача могучей силы русской природы. «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали». Особенности композиционного и колористического решения. А. И. Куинджи (1842 - 1910) - своеобразие творчества. Романтическая приподнятость, декоративность его картин. «Березовая роща», «Ночь на Днепре». В.Д. Поленов (1844 – 1927). Определяющая роль пейзажа в картинах Поленова. Поэтический образ родной природы и роль пленера в картине «Московский дворик». И.И. Левитан (1860 - 1900). Раскрытие связи природы с настроением человека: «Вечер на Волге», «После дождя», «Вечерний звон», «Свежий ветер». Идейная значимость картины «Владимирка». Тема философских раздумий в произведении «Над вечным покоем». Поиски монументального - обобщенного образа природы в поздний период творчества: «Озеро». Значение творчества Левитана для дальнейшего развития русской пейзажной живописи.

Образ Древней Руси в исторических пейзажах А. М. Васнецова (1856 - 1938).

Тема 3.10. Исторический жанр в творчестве И.Е. Репина и В.И.

Сурикова.

И. Е. Репин (1844 - 1930) - великий русский художник-реалист. Историческая живопись. Композиционные и колористические особенности произведений, их новаторский характер, психологизм в трактовке исторических персонажей. («Царевна София», «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы»).

В. И. Суриков (1848 - 1916) - мастер русской исторической живописи. Народ - главный герой картин Сурикова. Высокий драматизм и монументальность образов («Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове».) «Боярыня Морозова» - одно из самых значительных творений Сурикова в русской исторической живописи. Раскрытие героизма русского народа: «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Значение исторической живописи Сурикова.

Появление новых черт под воздействием развивающегося реализма. В. Г. Шварц (1838 - 1869), его роль в развитии исторической живописи. «Поезд

царицы на богомолье» - передача бытового облика эпохи, исторического пейзажа. Н. Н. Ге (1831 - 1894). Противоречивый характер, философское своеобразие творчества. «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Исторический жанр и батальная живопись. В. В. Верещагин (1842 - 1904). Яркая антивоенная направленность его творчества. Показ героизма русского солдата («Перед атакой», «Смертельно раненый», «Апофеоз войны»).

Тема 3.11. Портрет в творчестве художников – передвижников.

Определение жанра «портрет». Типология портретного жанра. Идейный реализм и его трактовка в портретном жанре. Портрет в творчестве И. Крамского. Психологический портрет И. Репина. Портрет в творчестве Н. Ге и В. Сурикова.

Тема 3.12. Академическая живопись и салон второй половины XIX века. Истоки русского академизма: К. Флавицкий «Княжна Тараканова», П. Чистяков «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе у Василия Тёмного», В. Якоби «Ледяной дом». Связь академизма с классицизмом. Эклектичная природа академизма. Соотношение академизма и салона. Жанровое разнообразие академической живописи. Соединение эффектной красочности с натуралистической детализацией в живописи 1860-х гг. историческая живопись в творчестве К. Маковского. («Болгарские мученицы», «Перенесение священного ковра из Мекки в Каир»). Генрих Семирадский – ярчайший представитель русской академической живописи. («Фрина на празднике Посейдона», и др.). Связь академической живописи Семирадского с символизмом. («По образцу богов», и др.).

Тема 3.13. М. Антокольский и русская скульптура второй половины XIX века. Скульптура малых форм.

М.М. Антокольский (1843 - 1902) выдающийся скульптор - реалист. Жанровые произведения и скульптура больших тем национально-исторического характера. («Еврей – портной», «Еврей – скупой», «Иван Грозный», «Петр I», «Ермак Тимофеевич», «Нестор-летописец»).

Развитие жанровой скульптуры в творчестве Ф. Каменского, М. Чицова и др. Отсутствие условий для развития монументальной скульптуры. Проекты памятников М. О. Микешина (1836 - 1896) «Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Петербурге. Творчество А. М. Опекушина (1838 - 1923). Памятник А. С. Пушкина в Москве.

Развитие скульптуры малых форм их значение: Е. Лансере, Л. Позен, А. Обер. Жанрово - тематический характер скульптуры малых форм.

Раздел IV. Искусство и культура Новейшего времени.

Русское искусство и культура на рубеже XIX – начала XX веков.

Тема 4.1. Русское искусство и культура последней трети XIX – начала XX века. Творчество М.А. Врубеля и В.А. Серова.

Проблема реализма в русском искусстве конца XIX - нач. XX века. 1). Снижение интереса к социальной стороне изображаемой действительности и

усиление лирического начала. 2). Обостренное чувство живописно-пластической красоты мира.

3). Изменение в иерархии жанров искусства. 4). Возрастание роли пейзажа, натюрморта, портрета, исторической картины и снижение интереса к бытовому жанру.

5), Широкое распространение пленера, возросшая роль натурального этюда и этюдных форм. 6), Сближение различных форм художественного творчества - живописи, театра, музыки, поэзии, их общая направленность и одновременно, углубление специфики каждого вида искусства. Взаимопроникновение жанров. 7). Стремление к синтезу искусств.

Развитие традиций передвижников в творчестве живописцев рубежа XIX—XX веков. Социально-бытовой жанр и поиски новых средств выразительности в творчестве:

А. Е. Архипова (1862-1930) «Поденщицы на чугунолитейном заводе» (1896) и «Прачки» (1901, 1902), С. А. Коровина (1858-1908) тема деревни - основная в его творчестве «На миру» (1893), С. В. Иванова (1864-1910) серия «Переселенцы», «Бунт в деревне» (1889), «Этап» (1891), «Расстрел» (1905), Н. А. Касаткина (1858-1930) художника российского промышленного пролетариата в серии работ о жизни и труде донецких шахтеров: «Шахтерка», «Сбор бедными угля на выработанной шахте», «Углекопы. Смена» (1895); А.П. Рябушкина, в произведениях которого наблюдается переплетение бытового и исторического жанров и т.д.

В.А. Серов (1865 - 1911) – в это время входит в живопись как крупнейший художник-новатор: в ранних портретах («Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем»); в портреты 90-х годов: С. А. Коровина, И. И. Левитана, Н. С. Лескова в крестьянских образах «Баба с лошадьо», «Солдатушки, браво ребятушки», портреты М. Горького, М. Ермоловой, Г. Федотовой, Г. Гиршман, О. Орловой, В. Гиршмана и другие.

Сложность и своеобразие творческих поисков, отражение в них идейных противоречий эпохи характерно для творчества М.А. Врубеля (1856 – 1910) : «Пан», «К ночи», «Сирень». Воплощение в образе Демона трагического образов современника: «Демон сидящий», «Демон поверженный» и другие.

Тема 4.2. Русское искусство начала XX века. Художественные объединения.

«Мир искусства»: идейно-художественные основы, темы и сюжеты.

противоречивый характер его творческой программы.

Деятельность А. А. Бенуа (1870 - 1960) - ведущего художника «Мира искусства», историка искусства, художественного критика, музейного деятеля. Художники основного состава объединения: К. А. Сомов (1869 - 1939). Л. С. Бакст (1866 - 1924). Е. Е. Лансере (1875 – 1957, М. В. Добужинский (1875 - 1957). Художники круга «Мира искусства». Связь ведущих художников-реалистов В. А. Серова, З. Е. Серебряковой, И. Я. Билибина, А. П. Остроумовой-Лебедевой, Б. М. Кустодиева, И. Э. Грабаря, Б.М. Кустодиева с творчеством «Мира искусства».

Роль в русском искусстве Н. К. Рериха (1874 - 1947) - передового художника, ученого, видного общественного деятеля. Жизнь славянских народов в Древней Руси в произведениях Рериха: «Город строят», «Заморские гости», «Гонец».

Тема 4.3. «Союз русских художников» и проблемы пленэра.

«Союз русских художников» (1903 - 1923). Пейзаж как главный жанр в искусстве большинства его мастеров. Творчество К. А. Коровина, Е.А. Архипова, С. А. Виноградова, С. Ю. Жуковского, Л. В. Туржанского, Д. М. Васнецова, А. С. Степанова и других. Развитие традиций пейзажно-бытового жанра в творчестве К.Ф. Юона. («Купола и ласточки», «В Троице-Сергиевой лавре зимой»). К. А. Коровин (1861 - 1939) - один из крупнейших мастеров пленера. Особенности коровинского импрессионизма: «Хористка», «Портрет Т.С. Любатович». Зарубежные поездки художника. («На балконе», «Испанки», «Парижское кафе»). Изображение природы русского Севера.

Тема 4.4. Русские художники – символисты. Объединение «Голубая роза».

М. В. Нестеров (1862 - 1942). Поиск идеального прекрасного мира: «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею». Лирическая интерпретация религиозной темы. В.Э. Борисов-Мусатов (1870 - 1905). Стремление к созданию поэтических образов. Влияние литературно-исторических аналогий. Увлечение символизмом. «Весна», «Водоем», «Изумрудное ожерелье».

Традиции русской иконописи в творчестве К.С. Петрова-Водкина. Сложная символика образов и философское осмысление мира в картинах: «Купание красного коня», «Мать», «Девушки на Волге».

«Голубая роза» - объединение и выставка (1907). Роль литературно-художественного журнала «Весы» в обосновании символистических тенденций группировки. Творчество П.В. Кузнецова, М. С. Сарьяна, Н.П. Крымова, А.Т. Матвеева, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина и других ведущих художников объединения «Голубая роза».

Тема 4.5. «Бубновый валет» и художники – авангардисты.

«Бубновый валет» (1910 - 1916). Творчество Л. П. Кончаловского, А. В. Куприна, А.В. Лентулова, И.И. Машкова, В. В. Рождественского, Р.Р. Фалька и других. Живописно-пластические поиски в духе постимпрессионизма (сезаннизма) и традиций русского лубка. Средства эпатажа как стихийный протест против мещанства буржуазного обывателя.

В.В. Кандинский (1866 - 1944) и К.С. Малевич (1879-1935) – как основоположники абстрактного искусства. Обращение к кубизму, футуризму. Разработка собственной системы абстрактного искусства (так называемый «супрематизм»). Программное произведение этого периода - «Черный квадрат на белом» (1913). Михаил Ларионов (1881 - 1964). Ранние работы в духе постимпрессионизма. Влияние фовизма и наивного искусства. Создатель «лучизма» (ранний опыт абстрактного искусства).

«Союз молодёжи» как объединение петербургского художественного авангарда. Эстетическая платформа творчества П.Н. Филонова (1881 - 1941).

Принципы «аналитического искусства». («Святое семейство», «Мужчина и женщина»). Пророческий смысл и символика его произведений.

Идея бытового абсурда в творчестве Марка Шагала (1887 - 1985). «Зелёные любовники», «Красный еврей».

Тема 4.6. Русская графика начала XX века. Развитие станковой, книжной и журнальной графики.

Д.Н. Кардовский (1846—1943). Разнообразие графической манеры Кардовского. Иллюстрации к «Каштанке» А.П. Чехова (1902-1903) и к «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя (1904). Сочетание трагических и иронических черт в этих рисунках.

Детская книга в творчестве мирискусников. Преемственная связь с работой художников Абрамцевского кружка. Вклад А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, Е.Лансере, Д.Н. Кардовского, И.Я. Билибина, Г.И. Нарбута. Иллюстрации к русским сказкам С. В. Малютина и Е. Д. Поленовой. Роль народного искусства и зодчества в создании иллюстраций. Отзывы о них В.В. Стасова.

Сказка в творчестве И. Я. Билибина. Обращение к традициям древнерусского искусства, орнаментальность, декоративность, красочность образов, их силуэтность, плоскостность. Особая роль контурного рисунка. Иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина.

Обновление задач и приемов книжного искусства как одна из крупнейших заслуг объединения «Мир искусства». Забота мирискусников о комплексном оформлении книги (шрифты, качество печати, общее полиграфическое исполнение изданий). Стремление обогатить отечественную полиграфию новейшими достижениями Запада: Г. И. Нарбут (1888-1920), С. В. Чехонин (1878-1936). Д. И. Митрохин (1883-1973).

Тема 4.7. Пути развития русской скульптуры.

Разнообразие творческих индивидуальностей мастеров скульптуры. Скульпторы академической школы на рубеже XIX и XX вв.: В. А. Беклемишев (1861 — ИНи), Г. Р. Залеман (1859-1919) и др.

Реалистическая направленность искусства С. М. Волнухина (1859—1921): бюст П. М. Третьякова (1899), памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве (1909).

Воздействие импрессионизма на русскую скульптуру. П. П. Трубецкой (1866-1938), портретные статуэтки (И.И. Левитана, Л. Н. Толстого и др), памятник Александру III (1909).

Сложные искания нового содержания и новых средств выражения: А. С. Голубкина (1864-1927) "Железный» (1897), «Идущий человек» (1903), «Сидящий» (1912). Символизм произведений Голубкиной: портрет А. Белого, портрет А. Ремезова, Двое, Кариатида и др. С.Т. Коненков (1874-1971). Стремление - к большим идейным и художественным обобщениям в его произведениях начала столетия: «Самсон» (1902), портрет Ивана Чуркина, «Нике» (оба - 1906); образы русского фольклора в скульптурах предреволюционного времени. Самобытность его

пластики в дереве. Интерес к античным традициям. А. Т. Матвеев (1878-1960). Обобщенная пластика произведений Матвеева. Сложная философичность их содержания. Надгробие Борисову-Мусатову в Тарусе (1910). Садово-парковая скульптура в Кучук—Кое в Крыму (1908-1811). Поэтическое воплощение образа юности в станковой пластике.

У курс. Советское искусство 1917 – 1932 гг.

Тема 4.8. Характеристика основных направлений искусства в культуре социалистического государства 1917 – 1932 г.г. Станковое и агитационно - массовое искусство первых лет Октября (1817-1922).

Рождение и становление культуры нового типа. Первые декреты советской власти в области культуры. Деятельность Пролеткульта. Создание пролетарских музеев. Ленинский план монументальной пропаганды. Сооружение временных памятников революционерам, деятелям науки и культуры.

Агитационно-массовые формы искусства, революционный плакат, оформление городов к празднествам. Использование всех стилевых направлений.

Творчество Д. С. Моора (Орлов, 1883 - 1945). Точная и острая выразительность плакатного языка. «Ты записался добровольцем?», «Помоги!».

Дени (В. Н. Денисов, 1883 - 1946). Повествовательность плакатов: «Деникинская банда», «Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала». «Окна сатиры РОСТА» как сильнейшее оружие политической агитации. Роль В. В. Маяковского и М. М. Черемных в их создании. Плакаты В. А. И Г. А. Стенбергов, Г. Г. Клуциса и других.

Праздничное оформление агитпоездов, агитпароходов. Создание монументальных панно, эскизов оформления города К. С. Петровым-Водкиным, Б. М. Кустодиевым, Е. Е. Лансере, С. В. Герасимовым и другими.

Тема 4.9. Основные тенденции развития архитектуры конструктивизма. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-е-1932).

Архитектура. Состояние русской архитектуры накануне революции. Романтические идеи в архитектуре послереволюционных лет. Дом - коммуна. Развитие в 20-е - 30-е годы «перспективного жилища». М. Я. Гинзбург. В. Е. Татлин - Башня III Интернационала. Строительство новых домов, заводов, фабрик, электростанций. А. В. Щусев (1873 - 1949), Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Сельскохозяйственная выставка (1923).

Роль Вхутемаса и Вхутеина в развитии архитектуры и отечественного дизайна. Новые здания Москвы: «Дом известий» (Г.Б. Бархин), Центральный телеграф (И. И. Рерберг).

Конструктивизм. Работа ле Корбюзье в Советском союзе. Новый тип общественного здания. Клуб имени Русакова в Москве архитектора К.С. Мельникова.

Творчество братьев Весниных. Строительство Днепрогэса.

Художественное конструирование. Проектирование бытовых вещей для массового производства. В. Е. Татлин (1885 - 1953), К. С. Малевич (1878 - 1935), А. М. Родченко (1891-1956).

Тема 4.10. Пути развития живописи. Традиции передвижников и художников серебряного века. Многообразие художественных группировок, как возникающих до революции, так и оформившихся в новое время. Первые произведения на революционную тему. Документальное отображение событий: И. И. Бродский - «Ленин на трибуне». Символично-аллегорическая трактовка революционных событий: К. Ф. Юон - «Новая планета», А. А. Рылов - «В голубом просторе». Петроградский цикл картин К.С. Петрова-Водкина: «Петроградская мадонна», «1918 год в Петрограде».

Существование многочисленных художественных группировок и объединений.

«Уновис» (Учредители нового искусства). Витебск, ученики К. С. Малевича. (В. М. Ермолаева, Л. М. Лисицкий, И. Г. Чашник и др.). ОБМОХУ (Общество молодых художников). «Маковец». 1921 год. Молодежь и художники бывшего «Бубнового валета», журнал «Маковец».

АХРР-АХР (ассоциация художников революционной России). Организация - 1922 год (с 1928 года - Ассоциация художников революции). Продолжение традиции передвижничества. Выставки: «Жизнь и быт рабочих». «Жизнь и быт Красной армии» и другие. Отражение новой жизни в искусстве. Г. Г. Ряжский (1895 - 1952) «Делегатка», «Председательница».

М. Б. Греков (1882 - 1934) - основоположник батального жанра в советском искусстве. Цикл картин, посвященных Первой конной Армии.

ОСТ (1925) – «Общество станковистов». Поиск новой художественной выразительности. А. А. Дейнека (1899 -1969), «На стройке новых цехов», «Текстильщица», «Футболисты», «Оборона Петрограда».

«Четыре искусства» (1925) - объединение мастеров старшего поколения.

К. С. Петров-Водкин, историко-революционная тема в его творчестве: «После боя». «Смерть комиссара». Своеобразие философского, композиционного - пространственного и цветового решения. Портреты, натюрморты.

Тема 4.11. Особенности развития скульптуры и графики. 1920 - 1932 г.г. Станковая и монументальная скульптура. И. Д. Шадр (1887 - 1941) Собираательные образы освобожденного народа: «Рабочий», «Сеятель», «Крестьянин», «Красноармеец», «Бульжник - оружие пролетариата. 1905 год». Н.Андреев «Ленин – вождь», С. Миркуров «Портрет С.Г. Шаумяна», Б. Сандомирская «Рабочий».

В.И. Мухина (1889 - 1953), «Освобожденный труд», «Крестьянка». Элементы кубизма в ранних произведениях Мухиной.

Творчество С.Д. Лебедевой (1892 - 1967) «Автопортрет». А.С. Голубкина «Портрет Л.Н. Толстого». Тенденции импрессионизма в композиции «Берёзка». Воплощение идеи союза рабочего, крестьянина и солдата (матроса) в композиции А.Т. Матвеева «Октябрь». С. Евсеев, архитекторы В. Гельфрейх, В. Щуко, «Памятник В.И. Ленину на Финляндском вокзале». Станковая графика. Рисунки В.Чекрыгина, посвященные образу Степана Разина, К. Петрова-Водкина «Автопортрет», «Женский портрет», Н.Ульянова «Автопортрет с матерью», П.Митурича «Велемир Хлебников на смертном одре» и др.. Гравюры А.Кравченко «В дни скорби», А.Остроумовой - Лебедевой «Серия» Павловск», И.Нивинский «ЗАГЭС», А.Кравченко «Страдивари в своей мастерской» В.А. Фаворский «Ф.М. Достоевский» и др.. Иллюстрации классической литературы. Книжная графика. Возрождение ксилографии. В. А. Фаворский, иллюстрации к «Книге Руфь», А.Гончаров иллюстрация к поэме А.Блока «Двенадцать», А.Родченко иллюстрации к поэме В.Маяковского «Про это» и другие.

Раздел V. Искусство 1930–х - начала 1990-х гг. Искусство социалистического реализма и андеграунд.

Тема 5.1. Искусство 1930-х годов. Понятие соцреализма. Живопись, скульптура и графика тоталитарной эпохи.

Архитектура. Конкурсы на строительство Дворца Советов в Москве. Последний проект архитектора Б. Иофана и скульптора С. Меркурова. Советский павильон на Международной выставке в Париже (1937, арх. Б. Иофан, ск. В. Мухина). Библиотека им. Ленина в Москве (В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх).

Классицизм И.В. Жолтовского (Дом на Моховой и др.).

План реконструкции Москвы (1935). Строительство Московского метрополитена: синтез архитектуры и изобразительного искусства.

Социалистический реализм в советском искусстве. Образование Союза художников СССР (1932).

Живопись. Утверждение идеи искусства национального по форме и социалистического по содержанию. Организация крупных выставок: «15 лет РККА», «Индустрия социализма», международных выставок. Переход от документального восприятия к выявлению закономерностей исторического процесса, героической обобщенности.

Б. В. Иогансон (1893 - 1973). Эволюция творчества художника. Ранние жанровые картины: «Советский суд», «Узловая железная станция в 1919 году». Обращение к историко-революционной теме: «Допрос коммунистов», «На старом уральском заводе». С. В. Герасимов (1885 - 1964). Обращение к историческому жанру - «Клятва сибирских партизан», портрету - «Колхозный сторож», пейзажу. Г.Г. Нисский «Подмосковная рокада». А. А. Пластов (1893 - 1973) - певец русского крестьянства. «Купание коней», «Колхозный праздник», «Колхозное стадо», портреты. А. А. Дейнека (1899 - 1969). Лучшие работы этого периода: «Мать», «Обеденный перерыв в Донбассе», «Будущие

летчики». Работы, выполненные в поездках в США, Францию, Германию. Ю. И. Пименов (1903 - 1977) - городской и индустриальный пейзаж. «Новая Москва». Дальнейшее развитие портретного жанра в творчестве П. П. Кончаловского, М. В. Нестерова, П. Д. Корина.

Скульптура. Расцвет монументальной скульптуры. Раскрытие в скульптурном портрете типичных черт современника. Шадр, Меркуров, Манизер. Матвеев, Мухина, Лебедева. Влияние классических традиций на творчество М. Г. Манизера (1891 - 1966). Скульптурное убранство станции Московского метрополитена «Площадь Революции». Значение творчества Мухиной для развития советской скульптуры. Создание группы «Рабочий и колхозница», портреты.

Графика. Ведущее значение книжной графики.

В. А. Фаворский. Цикл иллюстраций к «Слову о полку Игореве». Романтические циклы произведений книжной и станковой графики А. И. Кравченко. Кукриниксы - М. В. Куприянов, Н. П. Крылов, Н. А. Соколов. Своеобразие их творческого коллектива. Работа в области политической карикатуры. Литографии Е. А. Кибрика (1906 - 1978) к «Кола Брюньону» Р. Роллана. Д. А. Шмаринов (1907 - 1999). Иллюстрации к Достоевскому, А. Толстому, М. Лермонтову.

Тема 5.2. Искусство в годы Великой Отечественной войны. Развитие плаката и сатирической графики.

Активная деятельность художников, вставших со всем народом на защиту Родины. Художники - фронтовики. Особая роль художников Ленинграда.

Графика. Ведущее место в годы войны агитационно - массовых форм искусства. Продолжение традиций «Окон РОСТА» в «Окнах ТАСС». «Пермские агитокна» как пример провинциального плаката в годы войны.

И. М. Тоидзе - «Родина-мать зовет!», А. А. Кокорекин - «За Родину!». Сатирические работы Кукрыниксов, Б. Е. Ефимова.

Станковая графика. Фронтовые зарисовки. Серии: «Не забудем, не простим!» Д. Шмаринова, «Ленинград в дни блокады» А. Ф. Пахомова, «Севастопольский альбом» Л. Ф. Сойфертиса. Серия портретов «Великие полководцы» В. А. Фаворского.

Живопись. Создание изобразительной летописи Великой Отечественной войны. А. А. Дейнека, «Окраина Москвы. Ноябрь 1941», «Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел». «Жатва», «Сенокос».

С. В. Герасимов, «Мать партизана». Историческая живопись. А. П. Бубнов, «Утро на Куликовом поле». М. И. Авилов, «Поединок Пересвета с Челубеем».

П. Д. Корин, триптих «Александр Невский». Батальные полотна Ф. С. Богородского, П. А. Кривоногова. Пейзажная живопись. Военный пейзаж. К.

Ю. Юон - «Парад на Красной площади». В. В. Мешков - «По следам отступления немцев». Г. Г. Нисский - «Ленинградское шоссе». Лирический пейзаж, Н. М. Ромадин, серия картин «Волга - русская река». Портрет В. Н.

Яковлев - «Генерал Панфилов», П. П. Кончаловский - «Автопортрет», А. А. Шовкуненко - «Ковпак».

Скульптура. Создание портретной галереи героев военного времени. Работы В. И. Мухиной, Н. В. Томского, Е. В. Вучетича.

5.3. Восстановление разрушенного хозяйства после войны 1941-1945гг. Решения партии и правительства по идеологическим и культурным вопросам.

Живопись. Многообразие жанровой тематики. Новое осмысление военной темы. Ю. М. Непринцев - «Отдых после боя», Б. М. Неменский - «Мать», «Сестры наши», В. Н. Костецкий, - «Возвращение», А. И. Лактионов - «Письмо с фронта». Тема мировой жизни и труда советских людей. Т. Н. Яблонская - «Хлеб», А. А. Пластов - «На колхозном току», «Весна».

Скульптура. Усиление монументальных тенденций. Создание мемориальных ансамблей. Памятники историческим деятелям и мастерам русского искусства. С. М. Орлов (1911 - 1971), памятник Юрию Долгорукому. А. П. Кибальников - памятник В. В. Маяковскому. М. К. Аникушин - памятник А. С. Пушкину.

Творчество С. Т. Коненкова. «Освобожденный человек». Портреты. Автопортрет.

Графика. Успехи книжной графики. Отражение темы борьба за мир. Книжные иллюстрации Е. Кибрика («Тарас Бульба»), Д. Шмаринова («Война и мир»), В. Фаворского («Маленькие трагедии»).

Тема 5.4. Искусство 1960-х - 1980-х годов: суровый стиль, соотношение монументальности и декоративности в станковых произведениях. Стилистические поиски в творчестве молодых художников.

Живопись. Творчество мастеров старшего поколения: Ю. И. Пименова, Д. К. Мочальского, Н. М. Ромадина, С. А. Чуйкова, А. А. Пластова и других.

Обращение нового поколения художников к созданию образа современника - человека-труженика, созидателя.

Разработка нового, так называемого «сурового стиля»: П. П. Оссовский - «На набережной» (1958), Г. М. Коржев - «Влюбленные», Н. И. Андронов, - «Плотогоны» (1961), П. Ф. Никонов - «Наши будни» (1960), В. Е. Попков - «Строители Братска».

1962 год - ретроспективная выставка, посвященная тридцатилетию МОСХа. Новая волна борьбы с формализмом в искусстве.

В середине 70-х годов легализация искусства «андеграунда». Вторая волна эмиграции: О. Цеплаков, М. Шемякин, Э. Неизвестный и другие.

Всесоюзные, республиканские и зональные художественные выставки. Обращение художников к жизни в самых разных ее проявлениях.

Г. М. Коржев (1925-2012). Современное звучание исторического жанра. Триптих «Коммунисты». Цикл картин: «Опаленные войной», «Облака 1945-го», «Беседа», «Мутанты». Е. Е. Моисеенко (1919 - 1988) Романтика драматургии и эмоциональный накал произведений. «Вестник», «Память»,

«Победа», «Матери, Сестры». А.А. Мыльников (1919-2012) Триптих «Испания»: Коррида», «Распятие», «Смерть Гарсиа Лорки». В. И. Иванов (рожд. 1924). Обращение к темам русской деревни: «Полдник», «Семья. 1945 год». Цикл «Русские женщины». Портреты. Пейзажи. В. Е. Попков (1932 - 1974). Обостренная гражданственность творчества. «Бригада отдыхает», «Шинель отца», цикл «Ой, как всех мужей побрали на войну», «Хороша была бабка Анисья».

Пейзаж. Натюрморт. Н. М. Ромадин - «В родных местах Есенина», А. М. Грицай - «Подснежники», В. М. Сидоров - «На лужке», В. Ф. Стожаров - «Хлеб, соль, братина», «Село Андрейково».

1970-е годы. Расширение границ традиций от первобытного до древнерусского искусства, от западного до русского - к многообразным традициям исторических стилей: Т. Назаренко, О. Булгакова, А. Ситников и др. Язык символа, метафоры, притчи.

1988 год, аукцион «Сотбис в Москве.

Творческие индивидуальности, художественные эксперименты в отечественном искусстве последних лет. Необходимость нового осмысления.

Скульптура. Многообразие пластических поисков в скульптуре этого времени: А. Пологова «Шахматисты», А. Бурганов и архитектор Р. Топуридзе «Монумент «Дружба народов», В. Вахрамеев «Орган», Б. Свинин «Реки Узбекистана», Э. Амашукели «Памятник Нико Пиросманишвили», В. Цигаль «Памятник Есенину» и др..

Мемориальные архитектурно - скульптурные ансамбли: Саласпилс, Хатынь, Пискаревское кладбище, памятник в Аблинге и другие.

Тема 5.5. Искусство постперестроечной эпохи. Кризис постсоветской культуры. Многообразие творческих поисков.

С начала 1990-х годов открытие частных галерей и салонов в Москве и других городах.

1991 год - упразднение СССР и метода социалистического реализма. Культура поп-арта и других тенденций постиндустриального общества.

Восстановление Храма Христа Спасителя (1995 - 1999).

1999 год - открытие Музея современного искусства.

Сложный путь развития, самые различные стили и стилевые концепции. Стирание границ между жанрами, сближение видов искусства, отражающих общий процесс развития мировой современной культуры. Необходимость осмысления стиля в современном искусстве эпохи глобализации. Московский концептуализм (И. Кабаков, М. Рогинский и С. Файбисович). Пластичность живописи и живописность пластики. (Зураб Церетели и Вадим Кулаков, Эрнст Неизвестный и Вадим Сидур). Концептуализм в традиционных станковых формах, живописи и графики (И. Кабаков, Э. Булатов, О. Рабин, И. Чуйков и др.). Концептуализм и соц – арт (В. Комар, А. Меламид, Д. Пригов, Э. Булатов и др.) Идея «краевого» маргинального существования концептуализма в культуре. «Текст культуры». Творчество молодых художников в начале XXI

века. Стилистическое своеобразие (М. Левин, Н. Кикта, Н. Сарафанова и др.). Позитивность и оптимизм мировосприятия.

Тема 5.6. Особенности развития регионального искусства после 1985 гг. (Архитектура, скульптура, живопись).

Пути развития Пермской архитектуры после 1985 года: использование классического наследия, вопросы градостроительства, реставрации и консервации памятников архитектуры. Постмодернизм провинциальной архитектуры. Ведущие пермские архитекторы: М. Футлик, А. Метелёв, В. Щипалкин, С. Шамарин, В. Новинский и другие. Художественные особенности композиционных решений и использование новых технологий в архитектуре Перми.

Изобразительное искусство Пермского края: живопись, скульптура, графика. (Е. Широков, Т. Коваленко, Р. Пономарёв, А. Уральский, Р. Исмагилов, Н. Хромов, И. Сторожев, А. Зырянов, С. Ковалёв и др.). Творчество молодых архитекторов и художников – выпускников УФ РАЖВИЗ: Д. Колесников, С. Забелин, М. Каёткин, Т. Нечехина, А. Мургин, В. Ракишева, Е. Симанова, А. Матвеев и другие. Развитие национальных типов культуры: коми-пермяцкие художники изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.

5.3. Содержание аудиторных практических занятий.

Цель занятий – усвоить и углубить представление об основных этапах развития изобразительного искусства, определить роль искусства в развитии духовной культуры общества, научить работать с искусствоведческой литературой, отбирать и систематизировать культурно-исторические факты и события.

Учебный материал раздела семинарских занятий направлен на повышение уровня усвоения теоретических занятий развитие способностей в понимании и выявлении особенностей культурно-эстетических аспектов изучаемой эпохи в развитии индивидуальных способностей студентов формирующих качества и свойства личности будущих художников. Студент должен овладеть методами и средствами стилистического анализа произведений приобрести личный опыт в осмыслении художественных произведений исторических эпох, уметь расставить важнейшие акценты в выявлении программных произведений и понять их значимость в эволюции и своеобразии этапов в мировой художественной культуры.

Практический раздел программы реализуется на семинарских занятиях с использованием теоретического материала лекций и изучаемых самостоятельно произведений, прилагаемых к практическим занятиям списком литературы. Методика практических занятий (семинаров) предусматривает освоение основных методов и способов формирования культурно-эстетических, образно-стилистических и жанрово-тематических

умений и навыков, полученных в процессе анализа художественного произведения в контексте культурно-исторической эпохи.

Тема 1. Искусство древних славян: своеобразие и роль символа.

Вопросы для обсуждения:

1. Образы и сюжеты славянской мифологии в искусстве.
2. Магические представления древних славян. Роль символа в язычестве. Солярная символика.
3. Символы древних славян в предметах декоративно-прикладного искусства.
4. Славянские идолы. Характеристика Збручского идола.

Методическая задача: отметить характер условности происхождения искусства, его синкретизм, своеобразие художественной выразительности, сложение первичного мифологического представления об окружающем мире и месте человека в этом пространстве.

Тема 2. Искусство скифов: происхождение, темы, сюжеты. Семантико - стилистическое своеобразие.

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение скифов и характеристика типологии искусства.
2. Зооморфные изображения. Анимистические формы: темы и сюжеты.
3. Семантико - стилистические особенности скифского звериного стиля.
Восточные и античные влияния в формах и сюжетах скифского искусства.

Методическая задача: отметить искусство скифов, его стилистические особенности как важный этап в познавательной деятельности человеком социальных и психических процессов, как средство борьбы с хаотически представлением о мире в самом человеке и в человеческом обществе.

Тема 3. Роль Феофана Грека и Андрея Рублёва в становлении московской иконописи первой половине XV века.

Вопросы для обсуждения:

1. Свообразие Москвы как политического и культурного центра Руси второй пол. XIV – первой пол. XV вв.
2. Характеристика Новгородского и Московского периода творчества Феофана Грека.
3. Творчество Андрея Рублёва. Историческое значение личности Рублёва в становлении своеобразия отечественного искусства.

Методическая задача: Отметить роль Москвы как политического центра русского государства. Место Андрея Рублёва как величайшего древнерусского иконописца, заложившего основы русской художественной школы.

Тема 4. Древнерусская живопись XVII века. Мастера Оружейной палаты.

Вопросы для обсуждения:

1. Культура России XVII столетия: переход от средневековья к Новому времени.
2. Царская школа иконописи и её связь с традициями конца XVI века. Предпосылки формирования новой системы жанров. Развитие парсуны.
3. Творчество Симона Ушакова (1626-1685). Его деятельность в Оружейной палате. Роль Ушакова как художника-реформатора.

Методическая задача: отметить предпосылки формирования новой художественной системы в области архитектуры (барочные тенденции) и в области живописи (живоподобное изображение) тенденцию работы с натурой в так называемом жанре парсуны.

Тема 5. Портрет второй пол. XVIII века в живописи Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого.

Вопросы для обсуждения:

1. Расцвет абсолютистского государства. Формирование русского классицизма, его идейно-художественная сущность.
2. Национальное своеобразие портретного творчества Ф.С. Рокотова.
3. Роль просветительских идеалов и композиционное своеобразие портретов Левицкого.

Методическая задача: изучение идейно-художественной сущности жанровой специфики портрета эпохи абсолютистского Просвещения в контексте соотношения реализма и классицизма.

Тема 6. Русская скульптура второй половины XVIII века. Пути развития.

Вопросы для обсуждения:

1. Монументально-декоративная скульптура второй половины XVIII века. Э.-М. Фальконе «Памятник Петру I» («Медный всадник»). История создания и его значение.
2. Академия художеств и русские скульпторы второй половины XVIII века. Развитие скульптурного портрета в творчестве Ф.И. Шубина.
3. Декоративно-парковая и мемориальная скульптура в России второй половины XVIII века.

Методическая задача: отметить роль Российской Академии художеств в развитии отечественной скульптуры в области жанрово-видового разнообразия: станковой, монументальной, декоративно-парковой, мемориальной.

Тема 7. Русская скульптура первой половины XIX века. Синтез архитектуры и скульптуры.

Вопросы для обсуждения:

1. Отражение событий 1812 года в тематике русской скульптуры. (В.И. Демут – Малиновский, С.С. Пименов, Ф.П. Толстой.)
2. Вопросы синтеза скульптуры и архитектуры в творчестве И.И. Тербенева и Б.И. Орловского.
3. Значение монументальной скульптуры первой трети XIX века.
4. Станковая скульптура первой половины XIX века. Соотношение реализма и классицизма.

Методическая задача: показать связь искусства с социально-политическими движениями в России, как следствие влияния буржуазно-демократических и революционных выступлений в Западной Европе. Синтез искусств как художественный язык образной трактовки национально-патриотических идей.

Тема 8. Бытовой жанр в творчестве А. Г. Венецианова. Школа Венецианова

Вопросы для обсуждения:

1. Демократический характер русского искусства начала XIX века.
2. Бытовой жанр в творчестве Венецианова 1910 - 1920 – х гг.
3. Школа Венецианова: Н.С. Крылов, Г.В. Сорока и др.

Методическая задача: показать, что интерес к бытовому жанру явился следствием желания передать духовный облик простого человека, его среду, которая формировала характер и особенность мироощущения крестьянского сословия.

Тема 9. Историческая живопись первой половины XIX века: своеобразие жанра.

Вопросы для обсуждения:

1. Историческая живопись и Академия художеств.
2. Исторический жанр в творчестве Ф. Бруни и К. Брюллова.
3. Исторический жанр А.А. Иванова. Место и значение Иванова в русской живописи XIX века.

Методическая задача: отметить место и значение исторического жанра в образовательном процессе учебных занятий Академии художеств, рассмотреть эволюцию соотношения исторического и мифологического жанров во второй половине 18 века и в середине 19 века, развитие реалистических тенденций и жанровой специфики в европейской и отечественной живописи в контексте романтизма и раннего академизма. Творчество А. Иванова явилось мощным выражением реалистической направленности русского искусства середины 19 века.

Тема 10. Пейзаж в творчестве передвижников

Вопросы для обсуждения:

1. Лирические картины природы А. Саврасова.
2. Эпические пейзажи И. Шишкина и пейзаж - элегия Ф. Васильева.
3. Пейзажи А. Куинджи и В. Поленова.
4. Лирико - философские пейзажи И. Левитана.
5. Пейзаж в других жанрах.

Методическая задача: обосновать роль передвижников в создании нового направления - реалистического национального пейзажа. Художник изображал ту природу, в которой жил русский народ.. Ощущение непосредственного соприкосновения человека с природой, новаторский творческий метод, артистизм исполнения - все это явилось ценными завоеваниями реалистической школы русского пейзажа второй половины 19 века

Тема 11. Исторический жанр в творчестве Сурикова: личность и история.

Вопросы для обсуждения:

1. Исторический жанр и историзм.
2. Тема народа в картине «Утро стрелецкой казни».
3. Личность и история. («Меншиков в Берёзове», «Боярина Морозова».)
4. Исторические картины конца XIX - начала XX века.

Методическая задача: считается, что Суриков воплощает «не кризисы в истории, а кризисную природу истории вообще». История - не дом, не пристань, берег, а путь - к гибели, казни, непокою. История - это то, что выталкивает человека из быта в безбытность - на улицу, на площадь, в толпу. (Кто сказал?) Ваш взгляд на проблемы жанра и его воплощение в творчестве художника.

Тема 12. М.М. Антокольский и русская скульптура второй половины XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Реализм и академизм в русской скульптуре второй половины XIX века.
Скульптура М. Антокольского.
2. Монументальная скульптура М. Микешина и А. Опекушина.
3. Реалистическая скульптура малых форм.

Методическая задача: разобраться в особенностях развития русской скульптуры обозначенного периода. 1. Вопрос о стиле: реализм, классицизм или академизм. 2. Стилиевые ориентации Антокольского. 3. Скульптура станковая и монументальная: пути развития. 4. Что такое «скульптура малых форм»: соотношение кабинетной скульптуры и скульптуры малых форм. 5. В.В. Стасов о скульптуре передвижников и о творчестве Антокольского.

Тема 13. . Художественное объединение «Мир искусства» в русской культуре начала XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Характеристика объединения. Роль С.П. Дягилева в деятельности «Русских сезонов».
2. Творчество основных представителей объединения: А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст.
3. Художники, близкие объединению «Мир искусства».

Методическая задача: Какова роль А.Н. Бенуа и С.П. Дягилева в деятельности объединения? Характеристика жанрово-видовой специфики мирискусников. Почему распался первый состав и появился второй. Значение объединения в русской и мировой художественной культуре.

Тема 14. Портрет в творчестве В.А. Серова. Традиции и новаторство.

Вопросы для обсуждения:

1. Серов- ученик Репина: освоение традиций и постижение пленэра.
2. Портреты 1900-у годов.
3. «Деловые портреты – типы социального значения.
4. Светские парадные портреты.

Методическая задача: В.А. Серов как яркий художник новой эпохи. В чём состояла суть его новаторских поисков? Какие жанры и как в них представлены новые взгляды художника на выразительно-изобразительные средства живописи и графики.

Тема 15. Бубновый валет и художники-авангардисты.

Вопросы для обсуждения:

1. Объединение «Бубновый валет»: смысл названия и характеристика

группировки.

2. Истоки живописно-пластических поисков
3. Обращение к кубизму и футуризму.
4. Разработка собственной системы абстрактного искусства.
5. Характеристика творческих поисков В. Кандинского и К. Малевича.

Методическая задача: уметь ориентироваться в сложных нравственно-этических платформах общества; рассматривать эпатаж как стихийный протест против мещанства буржуазного обывателя; объединять в творчестве как традиции русского народного искусства, так и современные живописно-пластические поиски в духе постимпрессионизма (сезаннизма).

Тема 16. Станковое и агитационно-массовое искусство первых лет Октября (1917-1922).

Вопросы для обсуждения:

1. Рождение и становление культуры нового типа.
2. Формы агитационно-массового искусства.
3. Ленинский план монументальной пропаганды.
4. Окна сатиры РОСТА. Роль В.В. Маяковского.
5. Творчество Д.С. Моора.

Методическая задача: понимать связь искусства с политикой партии и правительства, роль партийных документов в эстетическом воспитании масс и в формировании новой художественной культуры. В становлении государства нового типа, государства Страны Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, искусство было своего рода «колёсиком и винтиком единого обще пролетарского механизма»

Тема 17. Архитектура конструктивизма. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИИ: роль в развитии отечественной архитектуры и дизайна.

Вопросы для обсуждения:

1. Романтические идеи в архитектуре послереволюционных лет.
2. Творчество братьев Весниных.
3. Архитектурные группировки: ОСА.
4. Конструктивизм К.С. Мельникова.
5. Художественное конструирование: В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко.

Методическая задача: понимать специфику развития отечественной архитектуры советского периода эпохи конструктивизма. Знать имена и классические произведения выдающихся архитекторов 1920-1930-х гг. Уметь ориентироваться в

путях развития отечественной и мировой архитектуры. Понимать историю развития и место отечественного дизайна в мировой художественной культуре.

Тема 18. Пути развития живописи: традиции передвижников и художников серебряного века.

Вопросы для обсуждения:

1. Многообразие художественных группировок 1920-х гг.
2. Символично-аллегорическая трактовка революционных событий.
3. Объединение «Уновис» и организация АХРР.
4. Общество станковистов. Поиск новой художественной выразительности.

Методическая задача: формирование представлений о путях развития живописи 1920-х гг. Новые темы и новые жанры развиваются, сохраняя традиции художников- передвижников и в контексте авангардных поисков художников серебряного века. Вместе с тем появляются новые объединения отражающие новые тенденции индустриального строительства, завещанные вождём пролетариата В.И. Лениным.

Тема 19. Искусство тоталитарной эпохи 1930-х гг. Понятие соцреализма: метод и стиль. Образование Союза художников СССР.

Вопросы для обсуждения:

1. Архитектура 1930-х гг. Конкурсы на строительство Дворца Советов в Москве.
2. Живопись: переход от документального восприятия к героической обобщённости. (Б. Иогансон, С.В. Герасимов, А.Пластов, А. Дейнека и др.)
3. Расцвет монументальной скульптуры. Создание группы «Рабочий и колхозница».
4. Ведущее значение книжной графики. (В.Фаворский, Е.Кибрик, Д. Шмаринов, Кукрыниксы и др.)

Методическая задача: отметить сложность соотношения идейно-политических установок тоталитарного режима и высоких достижений в области искусства различных видов и жанров.

Тема 20. Искусство в годы Великой Отечественной войны

Вопросы для обсуждения:

1. Ведущее место в годы войны агитационно- массовых форм искусства.
2. Создание в живописи изобразительной летописи Великой Отечественной войны.

3. Портретная галерея в скульптуре героев военного времени.

Методическая задача: изучение связи искусства со всем народом, вставшим на защиту Родины.

Тема 21. Искусство постперестроечной эпохи. Кризис постсоветской культуры. Многообразие творческих поисков.

Вопросы для обсуждения:

1. Открытие частных галерей и салонов в Москве и в других городах.
2. Восстановление храма Христа Спасителя. (1995-1999).
3. Культура поп-арта и других тенденций постиндустриального общества

Методическая задача: изучение сложных путей развития отечественного искусства в эпоху глобализации необходимость осмысления стиля в современном искусстве.

5.4 Образовательные технологии

Учебный курс «История отечественного искусства и культуры» ориентирован на формирование не только теоретических знаний, но прикладных навыков и включает следующие виды образовательных технологий:

Лекции-презентации подготовлены с использованием инновационного объяснительно-иллюстративного метода с элементами проблемного изложения. Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся – не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных методов, предполагающие применение информационных технологий (электронный справочник, электронный практикум), а также решение профессионально-ориентированных задач. Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются проблемные области, формируются группы.

При проведении практических занятий преследуются следующие цели:

- применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и принятия решений;
- отработка у обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств;

- закрепление основ теоретических знаний.

Технологии организации **самостоятельной работы** основываются на использовании интернет ресурсов (справочные пособия, практикумы, лекции-презентации, проектные методики).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны.

Они включают в себя:

- изучение лекционного и дополнительного материала (учебной, научной, методической литературы, материалов периодических изданий);
- подготовку к занятиям, предусмотренных РПД, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации и т.д.

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.

№	Темы	Виды и содержание работы	Часы
1.	Искусство и культура славян и скифов.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам).	
2.	Древнерусское искусство		
3.	Искусство и культура Древней Руси: Киев, Новгород, Владимиро-Суздальское княжество, Псков.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам).	15
4.	Искусство Русского централизованного государства конца ХУ-начала ХУ1 вв. Дионисий	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам). Подготовка к устному опросу.	
5.	Формирование русского национального стиля в архитектуре середины 16 в. Строгановская икона. Оружейная палата и Симон Ушаков.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет ресурсам). Подготовка к тесту.	
6.	Искусство и культура Нового времени.		
7.	Искусство и культура Петровской эпохи: архитектура, живопись, скульптура, графика	Повторение учебного материала Подготовка к семинару. Подготовка к зачету.	6

8.	Искусство и культура второй половины XVIII века: архитектура, живопись, скульптура.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет ресурсам). Написание реферата.	
9.	Реализм, классицизм, сентиментализм, академизм: стиль и стилевые тенденции	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к зачету.	15
10.	От поэтического реализма Венецианова к критическому Федотова.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, интернет ресурсам). Написание эссе.	
11.	Русская культура второй половины XIX века и идейный реализм. Художники – шестидесятники	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к семинару.	15
12.	Творчество В.Г. Перова. Художники - передвижники и развитие социально-бытового жанра.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к тесту.	
13.	Скульптура второй пол. 19 века: пути развития. Пути развития.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Написание реферата. Подготовка к зачету.	
14.	Искусство конца XIX – начала XX вв. Реализм, символизм, модерн, модернизм.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к экзамену.	26 16
15.	Характеристика основных направлений искусства в культуре социалистического государства 1917 – 1932 г.г.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к семинару.	7
16.	Основные тенденции развития архитектуры конструктивизма. Вхутемас и Вхутеин.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к тесту.	7
17.	Искусство в годы Великой Отечественной войны. Развитие плаката и сатирической графики.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к семинару. Написание реферата.	7
18.	Советское искусство постперестроечного периода.	Повторение учебного материала. Написание эссе.	7
19.	Отечественное искусство и культура вт. пол. XX – нач. XXI века.	Повторение учебного материала (по конспектам лекций, учебнику, Интернет-ресурсам). Подготовка к тесту и к зачету.	14
20.	Всего		134

Фонд оценочных средств.

6.1. Паспорт комплекса оценочных средств по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»

№ № п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины.	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства	
			Вид	Кол-во
1.	1V- й семестр			
2.	Искусство восточных славян	УК – 1, УК-5,	Устный опрос	1
3.	Типология и периодизация искусства скифов	УК – 1, УК-5,	Устный опрос	1
4..	Искусство Древней Руси XIУ- ХУ вв.- Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва: фреска, иконопись.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
5.	Соборная площадь Кремля: архитектура и архитекторы. Дионисий икона и фрески Ферапонтова монастыря	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Практическое занятие (семинар – сообщение)	1
6.	Архитектура и живопись ХУ1- ХУП вв. Мастера Оружейной палаты. Симон Ушаков. Развитие парсуны. Московское барокко.	ОПК-4, ОПК-5 УК – 1, УК-5,	Практическое занятие (семинар- беседа)	1
7.	У- У1-й семестры			
8.	Искусство и культура Нового времени. Искусство ХУШ века. Петровское барокко: архитектура и <u>изобразительное искусство.</u>	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Контрольные работы	1

9.	Архитектура барокко и классицизма. Открытие Академии художеств.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Контрольная работа	1
10.	Живопись и скульптура XVIII в. Основные стили и направления. Портрет.	ОПК-4, ОПК-5 УК – 1, УК-5,	Практическое занятие (семинар –сообщение)	1
11.	Исторический и мифологический жанры в АХ.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
12.	Отечественное искусство и культура 1-й пол. XIX вв.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Реферат	1
13.	Реализм, романтизм, классицизм: Кипренский Венецианов, Тропинин, Брюллов. Иванов, Федотов.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
14.	У11- УШ-й семестры			
15.	Отечественное искусство и культура 11-й пол. XIX вв. : социально-бытовой жанр	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Устный опрос	1
16.	Исторический и батальный жанры в искусстве идейного реализма.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Реферат	1
17.	Типология пейзажа и портрета в творчестве передвижников.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Практическое занятие (семинар-презентация)	1
18.	Монументальная и станковая скульптура передвижников.	УК – 1, УК-5 ОПК-4, ОПК-5,	Рефераты	1
19.	Отечественное искусство рубежа XIX – XX веков	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Контрольные работы	1
20.	Художественное объединение «Мир искусства».	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
21.	Многообразие художественных поисков.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Эссе	1
22.	IX - X- й семестры			

23.	Советское искусство 1917 – 1932 гг. Архитектура, изобразительное искусство.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Реферат	1
24.	Искусство соцреализма 1930-х-1950-х гг.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Контрольная работа	1
25.	Искусство периода оттепели, андеграунда и сурового стиля	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
26.	Молодые художники 1970-х – 1985-х годов.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Презентации	1
27.	Советское искусство постперестроечного периода.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Эссе	1
28.	Отечественное искусство на рубеже XX-XXI вв.	УК – 1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5	Контрольная работа	1
29.	Учебная дисциплина		Зачёты 4-7, 9-10	6
			Экзамен - 8	1
30.	Всего		9	31

6.2. Методы и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины

Текущая аттестация

Норма оценки: реферат, контрольная работа, презентация, тест.

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения текущей аттестации:

1. Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (устный опрос, контрольная работа, сообщение, презентация, реферат) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
2. Каждое задание оценивается по 100 бальной шкале

Промежуточная аттестация

Зачёт

Форма оценки: устный опрос

Метод оценивания: экспертный

Процедура проведения зачёта:

1. Зачёт принимается по вопросам. Студенту предлагается один вопрос. Преподаватель имеет право задать дополнительные вопросы. Для получения зачёта обязательно наличие реферата.
2. Студент может получить зачёт автоматически по итогам работы за семестр.
3. Текущие задания оцениваются по 100-бальной шкале.
4. В зачётку выставляется - Зачёт

Критерии оценок: зачет, незачет.

Оценка – количественный (балльная оценка) и качественный результат измерения соответствия основных знаний, приобретённых умений и навыков, сформированности необходимых компетенций, установленным необходимым требованиям.

Зачет	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
Незачет	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Соответствие систем оценок

оценка	2	3	4	5
баллы	0 - 44	45 - 60	61 - 83	84 - 100

Вопросы для зачета по курсу «История отечественного искусства и культуры».

2 -й курс, 4-й семестр

Раздел I. Искусство и культура славян.

1. Историография о происхождении славян.
2. Теория этногенеза древних славян по Л. Н. Гумилёву.
3. Искусство древних славян I - VII вв. Характерные особенности.

4. Язычество в искусстве древних славян.
5. Периодизация и типология искусства скифов. Искусство причерноморских скифов.
6. Художественные особенности скифского звериного стиля.
7. Пермский звериный стиль. Общая характеристика.

Раздел II. Искусство и культура Древней Руси.

1. Периодизация и типология искусства Древней Руси.
2. Архитектура Киева и Новгорода X-XII вв.
3. Монументальная живопись Киева: мозаики и фрески Киевской Софии; своеобразие мозаик Архангело - Михайловского Златоверхого монастыря.
4. Монументальная живопись Новгорода. Росписи Софии Новгородской. Место и значение монументальной живописи Киева и Новгорода в развитии древнерусского искусства.
5. Новгородская школа иконописи: киево - византийская традиция, самобытность новгородской иконописи X-XII вв.
6. Скульптурный рельеф Владимиро-Суздальского княжества. Рельефы церкви Покрова на Нерли.
7. Своеобразие рельефных сюжетов Дмитриевского собора во Владимире. Скульптура Георгиевского собора в Юрьеве - Польском.
8. Архитектура Новгорода XIII - XV вв.
9. Феофан Грек в Новгороде: роспись церкви Спаса на Ильине улице. Влияние Феофана Грека на росписи новгородских церквей.
10. Новгородская икона XIII - XV вв. Особенности и значение новгородской живописи XIII - XV вв.
11. Феофан Грек: московский период творчества.
12. Раннее творчество Андрея Рублёва. Росписи во Владимире.
13. Икона «Троица» как символ русской средневековой культуры. Основные черты иконописи эпохи Андрея Рублёва.
14. Строительство Московского Кремля при Иване III. Создание ансамбля Соборной площади.
15. Ранний период творчества Дионисия. Иконы Дионисия и его учеников.
16. Росписи Ферапонтова монастыря. Значение творчества Дионисия.
17. Сложение нового типа храма в XVI веке: переработка крестово-купольной системы. Шатровый тип храма — памятника.
18. Мастера строгановской школы конца XVI - начала XVII веков. Эстетические воззрения искусства XVII века.
19. Оружейная палата и творчество Симона Ушакова.
20. Архитектура XVII века. Развитие отечественного и западноевропейского барокко.
21. Парсуна: черты иконы и портрета в древнерусской живописи.

3 курс, 5-й семестр

Раздел III. Искусство и культура Нового времени.

(Искусство XVIII века)

1. Периодизация искусства XVIII века. Своеобразие эпохи просветительского абсолютизма.
2. Особенности развития реализма и классицизма в искусстве XVIII века.
3. Архитектура петровской эпохи. Особенности русского барокко первой трети XVIII века.
4. Живопись и скульптура петровской эпохи.
5. Характеристика искусства и культуры середины XVIII века.
6. Архитектура В.В. Растрелли. Своеобразие елизаветинского барокко.
7. История создания в России Академии художеств.
8. Своеобразие архитектуры русского классицизма 2-ой пол. XVIII века.
9. Архитектура Д. Кваренги и И. Старова.
10. Архитектура Ф. Казакова и В. Баженова.
11. Развитие русской скульптуры во 2-ой пол. XVIII века. Жанро-тематическое разнообразие.
12. «Медный всадник» Э. Фальконе. История создания памятника.
13. Творчество А.П. Лосенко. Принципы композиции исторического жанра.
14. Творчество Д. Г. Левицкого. Особенности парадного портрета.
15. Творчество Ф.С. Рокотова. Своеобразие реализма и рококо в портретах художника.
16. Творчество В.Л. Боровиковского. Особенности классицизма и сентиментализма в портретах художника.
17. Жанровое своеобразие искусства классицизма: иерархия жанров.
18. Образ Петербурга в творчестве художников – графиков XVIII века.
19. Отражение просветительских идеалов в искусстве и культуре XVIII века.
20. Садово-парковое искусство загородных дворцов и усадеб

3 курс (6 семестр)

Искусство первой половины XIX века.

1. Демократический характер русского искусства начала XIX века.
2. Историческая живопись и Академия художеств.
3. Отражение событий 1812 года в тематике русской скульптуры. (В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, Ф. П. Толстой.)
4. Вопросы синтеза скульптуры и архитектуры в творчестве И.И. Терещенева и Б.И. Орловского.
5. Развитие станковой скульптуры первой трети XIX века.

6. Кипренский О.А. - портретист. Живопись и графика.
7. Портрет в творчестве В.А. Тропинина.
8. Бытовой жанр в творчестве Венецианова 1910-1920-х гг.
9. А.Г. Венецианов - педагог. Школа Венецианова.
10. Развитие русского пейзажа в первой трети XIX века.
11. Исторический жанр в творчестве К.П. Брюллова.
12. Своеобразие портретного жанра К.П. Брюллова.
13. Характеристика эпохи второй трети XIX века.
14. Романтический пейзаж и раннее творчество И. Айвазовского.
15. Исторический жанр в творчестве Ф. Бруни и А. И. Иванова.
16. Мифологический и исторический жанры в творчестве А.А. Иванова.
17. История создания картины «Явление Христа народу».
18. Библейские эскизы А.А. Иванова. Место и значение Иванова в русском искусстве XIX века.
19. Реализм творчества П.А. Федотова.
20. Искусство графики первой половины XIX века.

4-й курс (7 семестр)

Искусство второй половины XIX века.

1. Русская культура 2-й пол. XIX века. (Славянофилы и революционеры – демократы. Создание ТПХВ. Формирование и развитие новых черт реализма).
2. Художники 1860 – х годов. Творчество В.Г. Перова.
3. Роль и место передвижников в развитии русского реалистического искусства.
4. Роль В.В. Стасова, И.Н. Крамского и П.М. Третьякова в формировании национальных черт русского искусства 2-ой пол. XIX века.
5. Типология портрета передвижников. (И. Крамской, И. Репин, Н. Ярошенко, В. Суриков, Н. Ге)
6. Художник – педагог П.П. Чистяков.
7. Бытовой жанр и жанровая картина передвижников.
8. Исторический жанр передвижников. (Н. Ге, И. Крамской, И. Репин).
9. Картины В.И. Сурикова. Русская история как судьба народная.
10. Сказочно-бытовые образы В.М. Васнецова.
11. Пути развития русского пейзажа: лирический и эпический образы русской природы.
12. Скульптура малых форм. Особенности жанра и тематики.
13. Монументальная скульптура: Микешин М.О., Опекушин А.М., Антокольский М.М.
14. Творчество М.М. Антокольского.
15. Академизм и салон в русском искусстве 2-ой пол. XIX в. (Г.И. Семирадский, К.Е. Маковский).

5-й курс, 9-й семестр

Раздел IV. Искусство и культура советского времени.

Советское искусство 1917 – 1932 г.г.

1. Первые декреты Советской власти в области культуры и искусства.
2. Вопрос о станковой картине. Развитие агитационно-массового искусства.
3. План монументальной пропаганды и особенности развития скульптуры 1917 – 1932 г.г.
4. Своеобразие архитектуры 1920-х годов. Деятельность ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа.
5. Творчество В. Татлина и советский конструктивизм.
6. Развитие батального жанра. Творчество Б. Грекова.
7. Пейзаж 1917 – 1922 гг. Становление индустриального пейзажа.
8. Развитие традиций передвижников в деятельности АХРР.
9. Искусство графики. Станковая и книжная графика. Плакаты Д. Моора и В. Дени.
10. Творчество художников «Серебряного века» в советский период 1917 – 1932 гг. (Р. Фальк, П. Кончаловский, А. Лентуллов, В. Кандинский, А. Остроумова- Лебедева, П. Кузнецов, М. Сарьян, В. Кандинский, А. Рылов).
11. Художественные группировки. Художники объединения «ОСТ».
12. Творчество А. Дейнеки. Своеобразие стиля его произведений.
13. Творчество Р. Рязского. Развитие реалистических тенденций в искусстве портрета.
14. Творчество В. Лебедева. Живопись и графика.
15. Скульптура 1920 – х гг.: традиции и новаторство.

10-й семестр

Искусство 1930-х – начала 1990-х гг.

Искусство социалистического реализма и андеграунда.

1. Искусство социалистического реализма: предыстория, этапы развития и их основные особенности.
2. Архитектура 1930-х годов. Основные памятники архитектуры, отражающие идеи социализма.
3. Скульптура 1930-х годов. (И. Шадр, В. Мухина, А. Матвеев, С. Лебедева и другие.)
4. Поиски идеала нового советского человека в живописи 1930-х годов. (А. Дейнека, Ю. Пименов, П. Корин и другие.)
5. Своеобразие исторического жанра 1930-х годов. (Б. Иогансон, С.

- Герасимов, П. Корин.)
6. Графика 1930-х годов. Пути развития.
 7. Искусство периода Великой Отечественной войны. Живопись, графика, скульптура.
 8. Основные тенденции развития архитектуры 2-й пол. 1940-х – 1950-х г.г.
 9. Типология архитектурных сооружений 1960-х -1970-х г.г. Роль новых материалов и инженерных конструкций в поиске объёмно-пластических решений.
 10. Советская живопись 2-ой пол. – 1940-х -1950-х г.г. (А. Лактионов, В. Серов, А. Пластов, Т. Яблонская и т.д.)
 11. «Суровый стиль» как художественное явление 1960-х годов. (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Т. Салахов, В. Иванов, М. Савицкий.)
 12. Характеристика творчества Е. Моисеенко и Д. Жилинского. Место и значение в развитии советского искусства 1960-х - 1980-х годов.
 13. Искусство молодых художников сер. 1970-х - 1980-х г.г.
 14. Творчество Т. Назаренко. Своеобразие эволюции.
 15. Графика 2-й пол. 1940-х - 1970-х г.г. Основные тенденции развития.
 16. танковая скульптура 2-й пол. 1940-х - 1950 г.г. (А. Матвеев, А. Кибальников, С. Конёнков, С. Лебедева, М. Аникушин и др.)
 17. Монументальная скульптура. Архитектурно- скульптурные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне. (Пирчюпис, Волгоград, Хатынь, Саласпилс.)
 18. Станковая скульптура 1960-х – 1970-х г.г. (О. Комов, Ю. Микенас, В. Клыков, Ю. Чернов, А. Пологова.)
 19. Развитие монументальной и декоративно-парковой скульптуры 1960-х 1970-х годов. (Л. Кербель, В. Цигаль, М. Бердзенишвили, Э. Амашукели, В. Алберг, А. Бурганов, Д. Митлянский, А. Аникейчик, В. Клыков, Б. Свинин.)
 20. Творчество А. и С. Ткачёвых. Своеобразие жанрово-тематической картины.
 21. Древнерусская тема в творчестве И. Глазунова. Своеобразие жанра мистерий.
 22. Портрет в творчестве И. Глазунова.
 23. Пластичность живописи и живописность пластики. (З. Церетели, Э. Неизвестный, А. Пологова, В. Сидур и др.)
 24. Условия развития пластических искусств в 90 - х гг. XX века. Искусство в контексте рыночной экономики.

Экзамен

4-й курс, 8-й семестр

Форма оценки: устный опрос.

Метод оценивания: экспертный.

Процедура проведения экзамена:

1. Экзамен принимает преподаватель. Экзамен проводится в устной форме. Количество вопросов, задаваемых студенту – 2. При проведении устного опроса преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, уточняющие основной вопрос
2. Экзамен оценивается по 5-и бальной шкале.

Критерии оценок на экзамене.

«Отлично» (5)	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному
«Хорошо» (4)	Теоретическое содержание курса освоено, полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» (3)	Теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.
«Неудовлетворительно» (2)	Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания содержат грубые ошибки,

	дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведёт к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.
--	---

Вопросы для экзамена

(8 семестр)

Русское искусство и культура на рубеже XIX - XX вв.

1. Своеобразие художественной жизни России на рубеже XIX – XX вв.
2. Художественные стили, творческие объединения. Мастерские в Амбрамцеве и Талашкине.
3. Проблема реализма в русском искусстве конца XIX – начала XX вв
4. Изменение в иерархии жанров искусства. Возникновение роли пейзажа и снижение интереса к бытовому жанру.
5. Взаимопроникновение жанров и стремление к синтезу искусств в русском искусстве конца XIX – начала XX века.
6. Близость к традициям передвижников в бытовом жанре А. Архипова, С. Коровина, Н. Касаткина, С. Иванова и других.
7. Творчество А.П. Рябушкина. Переплетение бытового и исторического жанров в произведениях художника.
8. Лирическая интерпретация религиозной темы в творчестве М.В. Нестерова. Образ человека в единстве с природой.
9. Эмоциональная экспрессия и декоративные искания Ф.А. Малявина в произведениях «Смех» (1899) и «Вихрь» (1906).
10. Лирико-поэтическая направленность творчества В.Э. Борисова – Мусатова. Связи художественных поисков с символизмом.
11. Пейзаж в творчестве В.А. Серова. Его реалистическая направленность. Связь с крестьянскими образами.
12. Исторический и мифологический жанры в творчестве В.А. Серова.
13. Портрет В.А. Серова 1900-х годов. Острота социально-психологической характеристики. Творческий метод художника-портретиста.
14. Проблема «русского импрессионизма» в творчестве К.А. Коровина. Разнообразие тематики и постижение пленэрной живописи.
15. Национальная тема в театральном-декорационном и монументально – декоративном творчестве К.А. Коровина. Декоративные панно на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде (1896) и на международной выставке в Париже (1901).

- Декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка», «Золотой петушок».
16. Тема русского эпоса и сказки в творчестве М.А. Врубеля. Связь художественных образов с природой.
 17. Работа М.А. Врубеля над образом Демона. Эволюция образа. Усиление его трагедийности.
 18. Монументально-декоративные и театральные декорационные работы М.А. Врубеля. Фольклорная тема в майолике.
 19. «Мир искусства» - художественное объединение и литературно-художественный журнал. (1896-1904). Ведущие мастера и представители объединения. Роль М.К. Тенишевой и С.П. Дягилева.
 20. Творчество А.Н. Бенуа: живопись, графика, театральное декорационное искусство. Бенуа как историк искусства.
 21. Ретроспективизм в творчестве К.А. Сомова.
 22. Тема города в творчестве М.В. Добужинского и Е.Е. Лансере. Книжная графика и театральное декорационное искусство.
 23. Творчество Л.С. Бакста. Своеобразие жанро-тематической направленности и художественных решений. Черты зрелищности и стилизации.
 24. Археология как источник творческих исканий Н.К. Рериха. Эпические традиции и декоративная звучность в произведении «Небесный бой» (1909).
 25. Русская старина в творчестве Б.М. Кустодиева. Новые темы и жанры.
 26. Поэтизация крестьянского труда в произведениях З.Е. Серебряковой. Лиризм и стилизация в портретном жанре.
 27. Образ Петербурга в творчестве А.П. Остроумовой – Лебедевой.
 28. Пленэр в творчестве ведущих художников объединения «Союз русских художников»: С. Жуковский, А. Васнецов, С. Виноградов, А. Рылов, Н. Крымов, К. Юон, И. Грабарь.
 29. Скульптура конца XIX – начала XX в.в. Пути развития (В. Беклемишев, С. Волнухин, Н. Андреев, П. Трубецкой, А. Голубкина, С. Конёнков, А. Матвеев).
 30. Творчество К.С. Петрова-Водкина. Традиции русской иконописи и раннего Возрождения. Символизм его образов.
 31. Художественное объединение «Голубая роза». Ведущие мастера. Символистическая направленность и декоративная красочность полотен.
 32. «Бубновый валет». Ведущие мастера. Черты примитива и сезаннизма. Эпатаж как стихийный протест против мещанства.
 33. «Лучизм» М. Ларионова. Эстетическая природа поисков художника. Связь с абстракционизмом.
 34. Русский кубофутуризм. Связь с литературным футуризмом. (Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский и др.)

35. Творчество К.С. Малевича. Примитив и импрессионизм в творчестве художника.
Мистическая основа супрематизма.
36. Абстракционизм В.В. Кандинского. Связь произведений с русским лубком. Увлечение импрессионизмом.
37. Раннее творчество М. Шагала и П. Филонова. Стилистические поиски, темы и сюжеты их произведений.
38. Архитектура конца XIX – начала XX вв. Роль конструкции и материала в архитектуре модерна.
39. Место и значение в русской архитектуре стиля модерн.
Классификация модерна. Основные имена и сооружения.
40. Творчество С.Т. Конёнкова и А.С. Голубкиной. Русская тема и символистические образы. Характеристика портретного жанра.

Шкала перевода пятибалльной системы оценок в балльно-рейтинговую систему

Баллы - оценка	Критерии
84-100 - отлично	<p>Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; свободное владение терминологией; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие.</p> <p>Демонстрирует способность осуществлять все необходимые трудовые действия на рабочем месте.</p>
61-83 - хорошо	<p>Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в терминологии; ответы на дополнительные</p>

		<p>вопросы правильные, но недостаточно полные и четкие.</p> <p>Демонстрирует способность осуществлять большинство необходимых трудовых действий на рабочем месте.</p>
45-60	-	<p>Ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; студент допускает серьезные ошибки, не может ответить на большую часть дополнительных вопросов.</p> <p>Демонстрирует способность осуществлять малую часть необходимых трудовых действий на рабочем месте</p>
0-44	-	<p>Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; незнание терминологии, ответы на дополнительные вопросы неправильные.</p> <p>Демонстрирует не способность осуществлять необходимые трудовые действия на рабочем месте</p>

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»

Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)	Критерии оценивания результатов обучения			
			«2»	«3»	«4»	«5»
УК-1 <i>Системное и критическое мышление.</i>	<i>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.</i>	<p>Знать: 3 - 1 основные принципы критического анализа 3 – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события 3 - 3 способы постановки цели; 3 – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства;</p> <p>Уметь: У – 1 применять системный подход для</p>	<p>Не знает: 3 - 1 основные принципы критического анализа 3 – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события 3 - 3 способы постановки цели; 3 – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства;</p> <p>Не умеет: У – 1 применять системный подход для</p>	<p>Недостаточно осознает: 3 - 1 основные принципы критического анализа 3 – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события 3 - 3 способы постановки цели; 3 – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства;</p> <p>Недостаточно умеет: У – 1 применять системный подход для</p>	<p>Знает с незначительными пробелами 3 - 1 основные принципы критического анализа 3 – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события 3 - 3 способы постановки цели; 3 – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства;</p> <p>Умеет с незначительными пробелами:</p>	<p>Хорошо знает: 3 - 1 основные принципы критического анализа 3 – 2 как разбивать на составные части, интерпретировать информацию, связывать факты и события 3 - 3 способы постановки цели; 3 – 4 основные принципы художественного анализа произведений изобразительного искусства;</p> <p>Хорошо умеет: У – 1 применять системный</p>

<p>----- УК-5 Межкультурное взаимодействие.</p>	<p>----- <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.</i></p>	<p>решения поставленных задач, У – 2 демонстрировать последовательность мышления У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох</p> <p>----- Знать: 3 - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике, 3 - 2 особенности культурных эпох и стилей</p>	<p>решения поставленных задач, У – 2 демонстрировать последовательность мышления У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох</p> <p>----- Не знает: 3 - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике, 3 - 2 особенности культурных эпох и стилей</p>	<p>решения поставленных задач, У – 2 демонстрировать последовательность мышления У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох</p> <p>----- Недостаточно знает: 3 - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике, 3 - 2 особенности культурных эпох и стилей 3 – 3 процессы развития изобразительного</p>	<p>У – 1 применять системный подход для решения поставленных задач, У – 2 демонстрировать последовательность мышления У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох</p> <p>----- Знает с незначительными пробелами: 3 - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике,</p>	<p>подход для решения поставленных задач, У – 2 демонстрировать последовательность мышления У - 3 оформлять рефераты по определенной тематике У - 4 извлекать и систематизировать информацию из разных источников У – 6 классифицировать информацию об отечественной живописи и скульптуре различных эпох</p> <p>----- Хорошо знает: 3 - 1 место отечественной культуры в мировой социокультурной динамике, 3 - 2 особенности культурных эпох и стилей</p>
---	--	--	---	---	---	--

		<p>3 – 3 процессы развития изобразительного искусства в историческом контексте; 3 – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов 3 – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода;</p> <p>Уметь: У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников, У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам</p>	<p>3 – 3 процессы развития изобразительного искусства в историческом контексте; 3 – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов 3 – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода;</p> <p>Не умеет: У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников, У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам</p>	<p>искусства в историческом контексте; 3 – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов 3 – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода;</p> <p>Недостаточно умеет: У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников, У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,</p>	<p>3 - 2 особенности культурных эпох и стилей 3 – 3 процессы развития изобразительного искусства в историческом контексте; 3 – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов 3 – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода;</p> <p>Умеет с незначительными пробелами: У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников, У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам</p>	<p>3 – 3 процессы развития искусства в историческом контексте; 3 – 4 наиболее значимых авторов и произведения отечественного искусства изучаемых периодов 3 – 5 связь произведения искусства с культурой изучаемого периода;</p> <p>Хорошо умеет: У – 1 определять и анализировать социально значимые проблемы и их воплощение в творчестве художников, У – 2 анализировать социально-политическую, научную и историческую литературу по</p>
--	--	--	---	---	---	---

		<p>У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,</p> <p>У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;</p> <p>У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;</p> <p>У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности художественного произведения в историческом контексте</p> <p>У – 7 применять знания об основах философских и</p>	<p>У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,</p> <p>У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;</p> <p>У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;</p> <p>У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности художественного произведения в историческом контексте</p> <p>У – 7 применять знания об основах философских и</p>	<p>У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;</p> <p>У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;</p> <p>У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности произведения в историческом контексте</p> <p>У – 7 применять знания об основах философских и</p>	<p>У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,</p> <p>У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;</p> <p>У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;</p> <p>У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности произведения в историческом контексте</p> <p>У – 7 применять знания об основах философских и</p>	<p>изучаемым вопросам</p> <p>У – 3 бережно относиться к историческому наследию отечественного искусства и отечественной культуры,</p> <p>У – 4 проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве России;</p> <p>У – 5 анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном отечественном искусстве;</p> <p>У – 6 давать оценку этической и эстетической направленности</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>ОПК -4 Исследовательские и проектные работы.</p>	<p><i>Способен работать с научной литературой, собирать, обрабатывать,</i></p>	<p>эстетических учений, о многообразии форм человеческого знания, о сущности, назначении и смысле жизни человека, об эстетических ценностях в процессе творческого отражения действительности в произведениях отечественного изобразительного искусства.</p> <p>Знать: 3 – 1 основные концепции и теоретические исследования по</p>	<p>эстетических учений, о многообразии форм человеческого знания, о сущности, назначении и смысле жизни человека, об эстетических ценностях в процессе творческого отражения действительности в произведениях отечественного изобразительного искусства.</p> <p>Не знает: 3 – 1 основные концепции и теоретические исследования по</p>	<p>Недостаточно знает: 3 – 1 основные концепции и теоретические</p>	<p>эстетических учений, о многообразии форм человеческого знания, о сущности, назначении и смысле жизни человека, об эстетических ценностях в процессе творческого отражения действительности в произведениях отечественного изобразительного искусства.</p> <p>Знает с незначительными пробелами: 3 – 1 основные концепции и</p>	<p>художественного произведения в историческом контексте У – 7 применять знания об основах философских и эстетических учений, о многообразии форм человеческого знания, о сущности, назначении и смысле жизни человека, об эстетических ценностях в процессе творческого отражения действительности и в произведениях отечественного изобразительного искусства.</p> <p>Хорошо знает: 3 – 1 основные концепции и теоретические исследования по</p>
---	--	--	---	--	--	---

	<p><i>анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения, защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий.</i></p>	<p>истории отечественного искусства 3 – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства 3 – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий;</p> <p>Уметь: У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства У-2 находить и систематизировать</p>	<p>истории отечественного искусства 3 – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства 3 – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий;</p> <p>Не умеет: У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства У-2 находить и систематизировать</p>	<p>исследования по истории отечественного искусства 3 – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства 3 – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий;</p> <p>Недостаточно умеет: У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства У-2 находить и систематизировать информацию об оценке</p>	<p>теоретические исследования по истории отечественного искусства 3 – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства 3 – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий;</p> <p>Умеет с незначительными пробелами: У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере изобразительного искусства</p>	<p>истории отечественного искусства 3 – 2 методы анализа и классификации концептуальных и теоретических исследований по истории отечественного искусства 3 – 3 методы защиты авторского художественного проекта с использованием современных средств и технологий;</p> <p>Хорошо умеет: У-1 работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников в сфере</p>
--	--	---	--	---	--	--

		<p>информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет, У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p>	<p>информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет, У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p>	<p>произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет, У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p>	<p>У-2 находить и систематизировать информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет, У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p>	<p>изобразительного искусства У-2 находить и систематизировать информацию об оценке произведений станковой живописи в искусстве России различных периодов У-3 использовать искусствоведческие термины в докладах и сообщениях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов У- 4 самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или собственной поисковой деятельности в</p>
--	--	---	---	--	--	--

<p>ОПК-5 История и теория изобразительного искусства.</p>	<p><i>Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах. История отечественного искусства и культуры</i></p>	<p>Знать: З-1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков; З-2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства, З –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре, З - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве З – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры, З – 6 первичные понятия и представления о</p>	<p>Не знает: З-1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков; З-2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства, З –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре, З - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве З – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры, З – 6 первичные понятия и представления о</p>	<p>Недостаточно знает: З-1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков; З-2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства, З –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре, З - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве З – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры, З – 6 первичные понятия и представления о синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле З- 7 художественные особенности различных стилевых течений в скульптуре</p>	<p>Знает с незначительными пробелами: З-1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков; З-2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности произведений изобразительного искусства, З –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре, З - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве З – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры, З – 6 первичные понятия и</p>	<p>сфере изобразительного искусства посредством сети Интернет, У- 5 применять знания о процессах формирования и развития основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p> <p>----- Хорошо знает: З-1 историю отечественного искусства с древнейших времён до рубежа XX - XXI веков; З-2 историю отечественного искусства, знаковые произведения, композиционные и стилевые особенности</p>
---	---	--	---	--	--	---

		<p>синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле 3- 7 художественные особенности различных стилевых течений в скульптуре;</p> <p>Уметь: У- 1 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений У- 2 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и</p>	<p>синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле 3- 7 художественные особенности различных стилевых течений в скульптуре</p> <p>Не умеет: У- 1 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений У- 2 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и</p>		<p>представления о синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле 3- 7 художественные особенности различных стилевых течений в скульптуре</p> <p>Умеет У- 1 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного изобразительного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений У- 2 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и</p>	<p>произведений изобразительного искусства, 3 –3 место отечественного искусства в мировой художественной культуре, 3 - 4 основные факты и закономерности историко-художественного процесса в отечественном искусстве 3 – 5 художественно-эстетические проблемы архитектуры и скульптуры, 3 – 6 первичные понятия и представления о синтезе искусств и архитектурно-скульптурном ансамбле 3- 7 художественные особенности различных стилевых</p>
--	--	---	---	--	---	---

		художественной культуры различных исторических периодов, У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре, У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания, У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.	художественной культуры различных исторических периодов, У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре, У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания, У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.	различных исторических периодов, У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре, У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания, У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.	художественной культуры различных исторических периодов, У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре, У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания, У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.	течений в скульптуре ----- Хорошо умеет: У- 1 применять знания по истории художественной культуры, мирового и отечественного искусства для обоснования новизны собственных концептуальных решений У- 2 использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов,
--	--	---	---	---	---	--

						<p>У- 3 применять знания основных факторов и закономерностей историко-художественного процесса в отечественном искусстве и материальной культуре,</p> <p>У- 4 анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания,</p> <p>У - 5 оценивать значение художественного наследия отечественного искусства в жизни современного общества.</p>
--	--	--	--	--	--	---

8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.

8.1. Основная литература.

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусства. Т., т., 1-3, М.-Л., 1948 - 1955.
2. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.
3. Вагнер Т.К. , Владышевская Т. Ф. Искусство древней Руси. М., 1993.
4. Всеобщая история искусства. Т., т., 1-6, М. 1956-1966.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1. М., 1987, вып. 2, М. 1987, вып. 3. М., 1993.
6. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М.: Высшая школа, 2000.
7. История русского искусства. В 13 т.,т. /Под ред. И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева и В.С. Кеменова. М., 1953 – 1969.
8. История русского искусства. В 3-х т., т. Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. – М.: Изобразительное искусство, 1991.
9. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов.– М., 2009.
10. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись, скульптура, графика. – М., 1964.
11. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2 – х тт. Т.1. – М., 2009.

8.2.Дополнительная литература.

1. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. Очерки русской исторической живописи XVIII – начала XX в. М., 1973.
2. Всеобщая история архитектуры. Тт. 1-12 – М., 1970-1977.
3. Всеобщая история искусств. Тт. I-VI. М., 1956-1966.
4. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М. , 1979.
5. Костин В. И. ОСТ — Общество станковистов. — Л., 1976.
6. Ляшин Д.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900- х гг. Л., 1980.
7. Колпакова Г. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. – М.: Азбука-Классика, 2007.
8. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973.
9. Очерки истории советского искусства. Архитектура, живопись, скульптура. — М., 1980.
10. Рязанцев И.В. Скульптура в России XVIII – начало XIX века. Очерки. - М.: Жираф, 2003.

8.3Рекомендуемая литература:

1. Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. — Вильнюс – М., 1992.

2. Алексеева Т. В. Художники школы Венецианова. — М., 1983.
3. Алленов М. М. Александр Иванов. — М., 1997.
4. Алленов М. М. М. А. Врубель. — М., 1996.
5. Алпатов И. Другое искусство. Москва 1956-1988. — М., 2006.
6. Арензон Е. Р. Савва Мамонтов. — М., 1995.
7. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. — М., 1990.
8. Бенуа А. Н. Возникновение «Мира искусства». — Л., 1928.
9. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX в. — М., 1995.
10. Бобринская Е. А. Концептуализм. — М., 1994.
11. Галерея Гельмана. Динамические пары. — М., 2000.
12. Гройс Б. Московский романтический концептуализм.
13. Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система. — Л.; М., 1940.
14. Грабарь И. Э. В. А. Серов. — М., 1965.
15. Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX вв. — СПб., 1994.
16. Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определения // Россия / К.и 551а: Семидесятые как предмет истории русской культуры / Ред.-сост. Ю. Рогов. — М., 1998.
17. Жидковский О. А. Синтез искусств в современной советской архитектуре. — М., 1976.
18. Дмитриева Н.А. М.Врубель. — М., 1985.
19. Кеменов В. С. Историческая живопись Сурикова. — М., 1963.
20. Кириченко Е. И. Русский стиль. — М., 1988.
21. Коган Д. З. Мамонтовский кружок. — М., 1970.
22. Культура и искусство России XIX в. Новые исследования и материалы. Государственный Эрмитаж. Сб. статей. — Л., 1985.
23. Лапшин В. П. Союз русских художников. — Л., 1974.
24. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб., 1994.
25. Лясковская О. А. Пленэр в русской живописи XIX в. — М., 1966. М.
26. Машковцев Н. Г. Из истории русской художественной культуры. Исследования. Очерки. Статьи. — М., 1982.
27. Морозов А. И. Критика и альтернативы творческого процесса // Творчество. 1982. - № 5. - С. 21-22.
28. Морозов А. И. Пути молодых. — М., 1976.
29. Очерки истории советского искусства. Архитектура, живопись, скульптура. — М., 1980.
30. Пожарская М. Н. Русские сезоны в Париже: 1908-1929. — М., 1988.
31. Пospelов Г. Г. Очерки истории русского искусства. — М., 1996.
32. Пospelов Г. Г. Русский портретный рисунок начала XIX века. — М., 1967.
33. Пospelов Г. Г. Бубновый валет. — М., 1990.
34. Ракова М. М. Русская историческая живопись. — М., 1979.

35. Русакова А. А. Символизм в русской живописи. — М., 1995.
36. Сарабьянов Д. Б. Федотов и русская художественная культура сороковых годов XIX в. - М., 1973.
37. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX в. — М., 1989.
38. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX в. — М., 1993.
39. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. — М., 1989.
40. Сергей Дягилев и русское искусство / Авторы вступительной статьи и комментариев И. С. Зильберштейна, В. В. Самкова. Т. 1-2. — М., 1982.
41. Сидоров А. А. Русская графика начала XX в. — М., 1970.
42. Соколова Н. Н. Мир искусства. — М.; Л., 1934.
43. Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX в. — М., 1984.
44. Терновец Б. Н. Русские скульпторы. — М., 1924.
45. Турчин В. С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой половины XIX столетия. Очерки. — М., 1981.
46. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII-XX в. Исследования Очерки. — М., 1986.
47. Федоров-Давыдов А. А. Природа и человек в творчестве Врубеля // Альбом «Михаил Александрович Врубель». — М., 1968.
48. Федоров-Давыдов А. А. Реализм в русской живописи XIX в. — М., 1933.
49. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма М., 1929.
50. Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX в / Отв. ред. Г. Ю. Стернин. — М., 1994.
51. Художественная жизнь России 1970-х гг. как системное целое. — СПб., 2001.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Интернет – ресурсы:

1. Пермский край. Энциклопедия./ Культура Пермского края. - Режим доступа: [[http:// enc. permkultura.ru](http://enc.permkultura.ru) 2007]
2. Искусство скифов. <http://www.artkavun.kherson.ua/org/index>.
3. Золото скифов. <http://www.artkavun.kherson.ua/org/index>.
4. Культура скифов. <http://www.artkavun.kherson.ua/org/index>.

Диски

CD-ROM. Пейзаж. ДиректМедиа. Москва, 2004.

CD-ROM. Модерн. ДиректМедиа. Москва.

CD-ROM. Искусство символизма. Москва.

CD. Русский музей. Москва.

CD. Академизм. Салон: живопись 19-нач. 20 вв. Москва.

CD. Мировая художественная культура 19 в. Москва.

CD. Мировая художественная культура 20 в. Москва.

CD. Орнамент Арт-Нуво. Москва.

CD. Романтизм. Москва.

CD. Скульптура. Ч.1. Москва.

8.4. Информационные технологии

- **www-** Всемирная паутина — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интернету.

- **Справочно-правовые системы** (*информационно-правовые системы*) — класс компьютерных баз данных,

- **Электронная почта**

- Интернет-сервис **Облако**

- **ЭБС "КнигоФонд"**

- *Информационные технологии создания, редактирования и предпечатной подготовки текстов, текстовые редакторы и процессоры (пример – **Microsoft Word** в составе **Microsoft Office**)*

- **Информационные технологии расчётов в электронных таблицах (пример – Microsoft Excel)**

- *Спектр информационных технологий "Мультимедиа": работа со звуком, изображением, графикой, анимацией, (Примеры: подготовка презентаций в программе **Microsoft Power Point**, дистанционные лекции, виртуальная реальность)*

- Технологическая инфраструктура - **электронная сеть Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова**

- **Антивирусные программы**, включая сканеры и мониторы, как два основных режима работы – **AVP Касперского**.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. История архитектуры. В 2-х ч. /ч.1. История отечественной архитектуры.

//Сост. Жданова А.Д., - УФРАЖВиЗ, 2007, (электронный вариант)

2. История искусств. История отечественного искусства. //Сост. Жданова А.Д., - Пермь, 2010.

9. Описание материально-технической базы.

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде).