

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

АМЕРИКАНСКОЕ ИСКУССТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История мирового искусства
Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Американское искусство XX века

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и истории искусства Э.Г. Швец

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

кафедры теории и истории

искусства

№8 от 27.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства США в контексте истории и культуры.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах развития американского искусства, выявить особенности их исторического и духовного развития;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции;
- познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, предложив варианты их углубленного анализа;
- дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств;
- проследить формирование национальных художественных школ;
- обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении общеевропейского художественного процесса;
- познакомить с процессом зарождения профессиональной науки об искусстве и первыми системными опытами по теории искусства;
- изучить основные подходы к изучению американского искусства XX века в современной российской и зарубежной науке.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p><i>ПК-1</i> способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства</p>	<p><i>ПК-1.1</i> способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - основные источники и труды по истории искусства; - суть и специфику процессов и явлений, характерных для XX века; - выдающиеся, типичные для периода, школы, направления произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания; - творчество наиболее значимых для каждой эпохи и национальной школы мастеров; - иметь представление о коллекциях крупнейших музеев мира; <i>Уметь:</i> - выявлять типологические особенности художественных эпох, региональных и национальных школ; - анализировать художественно-</p>

		стилистические и содержательные аспекты произведения искусства; - пользоваться понятийным аппаратом истории искусства; - основами формально- стилистического и иконографического анализа произведений искусства; - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения.
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Американское искусство XX века» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Американское искусство XX века» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Зарубежное искусство XX века».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Концепции и направления современного искусства».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	20
7	Семинары	22
Всего:		42

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	8
7	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. . Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p><i>Тема 1. Искусство США в контексте мирового художественного процесса</i></p>	<p>Тема 1</p> <p>Общие сведения о географическом, историческом и культурном фоне Американского искусства. Картина американского мира. Жизненный уклад и религиозные взгляды первых поселенцев. Периодизация исторического и культурного развития Америки.</p> <p>Учебный курс «История американского искусства XVII–XX веков» представляет становление и развитие искусства времени колонизации европейцами Нового Света на североамериканском континенте, последующий ход развития искусства в образованном в результате Войны за национальную независимость (1775–1783 гг.) новом государстве Соединенные Штаты Америки.</p> <p>В основу хронологии развития изобразительного искусства на североамериканском континенте ложится традиционный хронологический принцип исторической последовательности. Исследуются и анализируются события, оказывающие непосредственное влияние на формирование и эволюционное развитие художественных процессов в развитии искусства североамериканского континента .</p> <p>Исследуется вопрос о европейском влиянии на американскую культуру и искусство -- соотношение оригинального и заимствованного. Через призму произведений искусства и творческую судьбу мастеров рассматриваются политические убеждения, экономические взгляды, социальные институты на североамериканском континенте, повлиявшие на эволюционную составляющую региональной школы по другую сторону Атлантики.</p> <p>Анализируются и изучаются культурные связи с Европой в контексте формирования художественной традиции североамериканского континента.</p>
2.	<p><i>Тема 2. Тенденции развития изобразительного искусства США. Американское искусство колониального периода</i></p>	<p>Американское искусство, иллюстрирующее этап первых переселенцев на североамериканский континент. Американская живопись конца XVII – начала XVIII в. – общая характеристика. Зарождение портретного жанра на территории нового культурного пространства. Лимнеры.</p> <p>Американский примитив – истоки и художественное своеобразие.</p> <p>Первые формы скульптурных опытов – Надгробия. Стилистика примитива и привнесение эмблематических значений в нарратив образов надгробий.</p> <p>Своеобразие американского «георгианского стиля».</p> <p>Иностранцы художники на североамериканской земле и художественный процесс влияния и взаимовлияния в искусстве.</p>

		<p>Сложение национальной традиции в искусстве живописи в 40–60–е годы XVIII века.</p> <p>Первые профессиональные американские художники–портретисты Роберт Фик (1705–1750) и Джон Хесселиус (1728–1778) и традиция портретного искусства в американском искусстве.</p> <p>Война за независимость и подъем национального самосознания через призму художественного творчества американских художников.</p> <p>Д. С. Копли - (1738–1815) – первый художник–портретист как пример состоявшегося американского национального художника в искусстве колониального периода.</p> <p>Б. Уэст - первая историческая картина на современный сюжет «Уотсон и акула», (1778).</p> <p>Деятельность Б. Уэста в Англии (с 1763 года), роль Уэста–педагога для формирования идей классицизма в английском искусстве и его влияния на американских художников.</p>
3.	<p><i>Тема 3.</i> <i>Искусство</i> <i>последней трети</i> <i>XVIII века –</i> <i>середины 1820–х</i> <i>годов и</i> <i>последующего</i> <i>десятилетия.</i> <i>Американское</i> <i>искусство и</i> <i>европейский</i> <i>контекст.</i></p>	<p>Война за Независимость (1775–1783) и ее влияние на развитие культуры Америки в целом. Подъем национального самосознания и формирование понятия – «Американец». Идеи американского Просвещения и их выразители (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн и другие) и их парадные и камерные портреты в традиции американского изобразительного искусства.</p> <p>Определяющая философия искусства эпохи – Классицизм. Стиль Классицизм как форма выражения философских и социальных ценностей нового демократического государства.</p> <p>Приезд скульптора Ж.–А. Гудона на североамериканский континент и его влияние на сложение американской скульптурной традиции: (прижизненный памятник Д. Вашингтону для Капитолия, Ричмонд, Вирджиния, 1788).</p> <p>Уильям Раш (1756–1833) – первый национальный скульптор (памятник Д. Вашингтону (ок. 1814).</p> <p>Историческая живопись Д. Трамбалла(1756–1843), как отражение воззрений эпохи сложения нового демократического государства. Серия картин, отражающая эпизоды борьбы за Независимость. Расцвет портретного жанра в творчестве художников Р. Эрла (1751–1801), Г. Стюарта (1755–1828), Т. Салли (1783–1872).</p> <p>Формирование жанра натюрморта (Р. Пил (1774–1825) и другие). Типология раннего американского натюрморта.</p> <p>Симбиоз науки и творчества - просветительская, научная и художественная деятельность Ч. Пила (1741–1827). Основание Пенсильванской Академии Художеств в Филадельфии (1805).</p> <p>Нативизм: научное и художественное познание мира природы Америки в творчестве художников – путешественников, орнитологов, ботаников: Марка Кэтсби (1683–1749), Александра Уильсона (1766–1813), Джона Эббота (1751–1840).</p> <p>Симбиоз науки и творчества - Д. Одюбон (1785–1851) и его фундаментальный научно–художественный труд «Птицы Америки».</p>
4.	<p><i>Тема 4.</i> <i>Изобразительное</i> <i>искусство США</i> <i>середины XIX века –</i> <i>ю</i></p>	<p>Основные идеи американского Романтизма - философия трансцендентализм и ее основные идеи. «Школа реки Гудзон», воплощающая картины девственной природы Америки, ее пантеистическое восприятие. Основные представители: Т. Коул</p>

<p><i>конца XIX века. Стилистическая разнородность и начало создания национальной традиции.</i></p>	<p>(1801– 1848), Ф. Э. Чёрч (1828–1900), А. Дьюранд (1796–1886), Д. Ф. Кенсетт (1816–1872) и другие.</p> <p>Люминизм – направление в пейзаже, передающее особые эффекты «американского света». Художники, представляющие люминизм: Ф. Х. Лейн (1804–1865) и М. Д. Хид (1819–1904).</p> <p>Жанровая живопись демократические черты в композициях сенок народной жизни в творчестве У. С. Маунта (1807–1868), Д. К. Бингема (1811–1879), И. Джонсона (1824–1906).</p> <p>Тема «Жизнь традиционных жителей Америки» или «Индийская тема», ее интерпретации в творчестве Ч. Б. Кинга (1785–1862), Д. Кэтлина (1796–1872), И. Джонсона.</p> <p>Искусство США середины 1860–х годов до конца XIX века.</p> <p>Подъем искусств после окончания Гражданской войны.</p> <p>Искусство «Позолоченного века» 1870–е – середина 1890–х годов.</p> <p>Стилистическая разнородность и европейские влияния в американской живописи последней трети XIX века.</p> <p>Формирование устойчивой традиции реализма, основанной на связи с национальной историей, художественном опытом, природой, местным колоритом, обогащенной знанием европейского искусства.</p> <p>Живопись Томаса Икинса (1844–1916) – вершина американского реализма (А. Д. Чегодаев). Плодотворный опыт изучения искусства в Европе (Франция, Испания). Творческая и преподавательская деятельность Т. Икинса в Филадельфии.</p> <p>Изображение американской действительности, темы современной жизни. Т. Икинс и фотография.</p> <p>Современный американский художник и творческий процесс. У. Хомер (1836–1910). Сотрудничество с периодическими изданиями в области иллюстрации. Работа военным корреспондентом–художником во время Гражданской войны (1861–1865) от редакции «Harper's Weekly». Картины, обобщающие смысл и опыт результатов войны Севера и Юга , поэзия жизни и труда простых людей Америки на фоне национального пейзажа или узнаваемого ландшафта.</p> <p>Д. Э. М. Уистлер (1834–1903) – художник - космополит, родившийся в США, живший в России, Франции, Англии. Живописец близкий кругу французских импрессионистов, «эстетическому движению» в Англии, график, писатель («Изящное искусство наживать себе врагов», 1890). Портреты, пейзажи, Выдающийся график. Создатель и апологет «Тонализма» в живописных опытах эпохи импрессионизма.</p> <p>Американский импрессионизм: Мэри Кэссет (1844–1926) – жизнь в кругу французских импрессионистов. Увлечение импрессионизмом среди американцев, посещающих Европу: Т. Робинсон (1852–1896), Д. Г. Туоктмен (1853–1902), Ч. Хэссем (1859–1902), 9 М. Прендергаст (1859–1924), Д. С. Сарджент (1856–1925). У. М. Чейз (1849–1916) – реалист и импрессионист, знаменитый педагог, создатель частной художественной школы, посвященной пленэрной живописи (1890–1903, Лонг–Айленд, штат Нью–Йорк). Позднеромантическая и символическая струя в творчестве А. П. Райдера (1847–1917). Продолжение традиции натюрморта в стиле «обманки» – У. М. Харнетт (1848–1992), Д. Ф. Пито (1854–1907), Д. Хаберле (1856–1933) и другие Мастера американского модерна – дизайнеры, живописцы, графики.</p>
---	---

		<p>Творческая деятельность Л. К. Тиффани, как художника, дизайнера, организатора фирмы «Ассошиэйтед Артистс», с 1900 г. – «Студия Тиффани» (до 1938 г.).</p> <p>Джон Ла Фарж (1835–1910), живописец, монументалист, декоратор, пионер художественного стекла в США.</p> <p>1890–е годы – расцвет искусства графики - художественный плакат.</p> <p>Эдвард Пенфилд, (1866–1925) – «отец» американского плаката, представлял издательство «Harper and Brothers», Уильям Каркевилл (1871–1946), и издательство «Липпинкотт», Уилл Брэдли (1868–1962), и журнал «Лубок» (The Chap Book), Луис Рид (1858–1926).</p> <p>Скульптуры: Джон К. Уорд (1830–1910), памятник Вашингтону, Федерал-холл, Нью-Йорк; «Генри У. Бичер», Нью-Йорк.</p> <p>Дэниел Ч. Френч (1850–1931) памятник Аврааму Линкольну, Вашингтон (1922). Национальная тема «Дикого Запада» в творчестве Фредерика Ремингтона (1861–1909). Ведущий скульптор периода – Огастес Сент-Годенс (1848-1907), путь от неоклассики к реализму.</p>
5.	<p><i>Тема 5.</i> <i>Искусство США первой половины XX века в контексте мирового художественного процесса.</i></p>	<p>Отличительные черты искусства США XX века: полистилизм: традиционные формы фигуративного искусства, и авангардные формах радикального эксперимента, игровые начала; плюрализм, т.е. множественность культур разного генезиса (европейской, индейской, национальной американской, афроамериканской, интернациональной, латиноамериканской), служивших источником многообразия самовыражения художников.</p> <p>Существование реализма (в разных формах) и модернизма.</p> <p>Начало века - Группа художников «Группа восьми» (или «Школа мусорного ведра») во главе с живописцем и педагогом Робертом Генри (1865–1929) и продолжение традиции реалистического искусства и форм американского импрессионистического опыта.</p> <p>Новые темы в творчестве художников, объединившихся против господства европейских академических вкусов в живописи – Д. Слоана, Д. Лакса, У. Глэкенса, Э. Шинна. Выставка 1908 года в Нью-Йорке. 12 Ученики Р. Генри – Д. В. Беллоуз (1882–1925), Э. Хоппер (1882–1967) и Р. Кент (1882–1971) и их вклад в искусство XX века.</p> <p>Американские художники и европейский опыт. Деятельность А. Стиглица (1864–1946) фотографа и галериста, его цели. Галерея «291» и журнал «Camera work» как средоточие европейского и национального новейшего искусства. Круг художников-экспериментаторов – Д. О'Киф, Д. Марин, М. Хартли, М. Вебер, А. Доув и другие – первое поколение американского авангарда.</p> <p>Создание «Американской Ассоциации художников и скульпторов» (1911), объединившая в своих рядах реалистов, академистов и авангардистов. «Международная выставка современного искусства» или «Арсенальная выставка» (1913) – демонстрация американского и новейшего западноевропейского искусства в Нью-Йорке, ее воздействие на публику, критику и художников. Марсель Дюшан в Нью –Йорке (1915), появление первых ready made. Мэн Рэй и дадаизм. Прецизионизм (термин выдвинул А. Барром в 1927 г.) – художественное течение 1920–х гг., направленное на отображение «Американской действительности» (American scene): уникальных индустриальных ландшафтов, механизмов, предметов. Пуризм и</p>

	<p>точность формально–композиционных выразительных приемов (графичность, геометризованные объемы, «неживописная» трактовка поверхности, безвоздушность) в творчестве Чарльза Шилера (1883–1965), Чарльза Демута (1882–1935) и других.</p> <p>Формирование и роль музеев Америки в популяризации современного искусства. Открытие Музея Американского искусства Уитни (1931) и Музея Современного искусства (1929) в Нью–Йорке на основе частных коллекций Г. Уитни, Э. О. Рокфеллер, Л. Блисс. Американские коллекционеры и их вклад в формирование национальных коллекций. 1930–е годы – кризисное «грозовое» десятилетие. Политика Нового курса Ф. Рузвельта в области культуры. Федеральный проект развития искусств (1935– 1943), его суть и значение.</p> <p>Распространение политической графики на страницах газет и журналов (Р. Майнор, У. Гроппер, Б. Робинсон, А. Янг).</p> <p>Росписи общественных зданий в рамках государственных заказов для помощи нуждающимся художникам (Б. Шан, А. Рефрежье). Влияние мексиканского мурализма. Ведущие направления этого десятилетия – регионализм (Т. Х. Бентон, Г. Вуд, Д. С. Карри) и социальный реализм (Д. Левин, Ф. Эвергуд, Р. Марш, Б. Шан, Р. Сойер и другие).</p> <p>Расцвет художественной фотографии в период депрессии (Д. Ланг, У. Эванс, Б. Эббот, Б. Шан). Своеобразное продолжение традиции американского романтизма и реализма в творчестве трех поколений семьи Уайет: Н. К. Уайет (1882–1945), выдающийся иллюстратор; внутренняя цельность, философская направленность, символичность видения в творчестве Эндрю Уайета (1917–1979).</p> <p>Скульптура. Стил Ар Деко: Пол Г. Мэншип (1885–1966). Гуманистическая традиция в творчестве скульптора Уильяма Зораха (1887–1966). – мастер портретной, монументально–декоративной скульптуры, дизайнер.</p> <p>Открытие новых динамичных форм скульптуры в пространстве Александром Калдером (1898–1976). «Мобили» (кинетические конструкции, которые приводятся в движение электричеством или ветром) и «стабили» – статичные монументальные скульптуры, смонтированные из металлических плоскостей разнообразных очертаний. Камерная скульптура из разнообразных материалов («Цирк», 1926–31). Монументальная скульптура на основе природных форм: Джон Гутзон Борглум (1867–1941), Национальный мемориал «Гора Рашмор», (1927–1941) Блэк–Хиллс, Южная Дакота. Корчак Зюлковски (1908–1982), мемориал «Бешеный Конь», нач. в 1948 г., Блэк–Хиллс, Южная Дакота.</p> <p>Непосредственное соприкосновение американцев во второй половине 1930–х и 1940–х годах с искусством европейского модернизма: экспрессионизм, абстракционизм и сюрреализм. Приезд в США П. Мондриана, С. Дали, М. Эрнста, А. Бретона, Ф. Леже, Г. Гросса, Л. Фейнингера, Н. Габо и многих других в связи с приходом к власти фашизма в странах Европы. Воздействие европейского модернизма на американских художников. Выставка С. Дали в галерее Леви в 1934 г. Перемещение центра мирового художественного процесса из Парижа в Нью–Йорк. Нью–Йоркская школа 1940–е – 1950–е годы. Генезис американского абстрактного экспрессионизма. Отличительные черты: повышенное значение цвета,</p>
--	--

		<p>метафоричность, символичность, многозначность, эмоциональность, самовыражение художника. Его представители: А. Горки (1904–1948), В. Де Кунинг (1904–1997), Джексон Поллок (1912–1956), М. Ротко (1903–1970), Ф. Кляйн (1910–1962), Р. Мазервелл (1915–1991) и другие.</p> <p>Особенности техники и формы. Два течения в американском абстрактном экспрессионизме начала 1950–х 14 годов: первое – в лице Д. Поллока рождает «живопись действия» (action painting) (термин критика Г. Розенберга) или жестикулярную живопись, второе – хроматический абстракционизм или живопись цветовых полей (Марк Ротко, А. Готлиб, К. Стилл, Р. Мазервелл и другие). Д. Поллок, истоки формирования его искусства. Художественные принципы «живописи действия». Третья и последняя стадия абстрактного экспрессионизма – геометрическая абстракция. Метод «безотносительной композиции» Барнета Ньюмена (1905–1970) и его теория «возвышенного» в искусстве. Полемика с «эмоциональным» абстракционизмом.</p>
6.	<p><i>Тема 6. Американская архитектура. Обзорная лекция.</i></p>	<p>Временные постройки в первых колониальных поселениях и типы архитектурных сооружений.</p> <p>Первые культурные центры на североамериканском континенте – Нью-Амстердам (Нью-Йорк с 1664 г.), Бостон (с 1630 г.), Филадельфия (1682).</p> <p>Основные типы сооружений – жилые дома, церкви, общественные здания.</p> <p>Архитектура Новой Англии.</p> <p>Классицизм в архитектуре как форма выражения философских ценностей нового демократического государства. Томас Джефферсон (1743–1826) – ведущий архитектор эпохи.</p> <p>Направления в архитектуре: «римская античность», «греческое возрождение», «федеральный стиль». Американские архитекторы и их постройки. Пьер Ланфан и его архитектурный план строительства новой столицы (1790–1792). Идеи и принципы, заложенные в его основу.</p> <p>1800 г. – г. Вашингтон и новый статус столичного города.</p> <p>Архитектура Америки: преобладание «европейских исторических стилей» в церковных, общественных и жилых постройках. Преломление идей О. Пьюджина на американской почве. 1840–60-е годы – «революция вкусов», пост-классическая реакция.</p> <p>Архитектура «Gothic Revival» – «готического возрождения» (1840–60-е годы) и ее родоначальник архитектор Р. Апджон (1802–1878). Архитектурное цитирование. Архитектор Д. Ренвик-младший (1818–1895), собор св. Патрика (Нью-Йорк, 1858–1878). Романтические тенденции и существование «готических» реминисценций в американской архитектурной практике вплоть до XX в. Крайслер-билдинг (Нью-Йорк, 1930) – сочетание форм ар деко со стилизованными декоративными элементами готики. Деревянная «сельская или плотничья готика». Архитектор А. Д. Дэвис (1803–1892), составитель сборника «Сельские жилища» (1835).</p> <p>Влияние научно-технической революции предыдущего периода и появление новых строительных материалов и строительной техники. Архитектура: от традиционных методов строительства к новым материалам и конструкциям. Внедрение в практику строительства металлических конструкций, каркасной системы,</p>

		<p>использование обилия стекла, новой формы окон. Новаторские инженерные решения в старых архитектурных формах – Бруклинский мост в Нью-Йорке, инженеры Д. Рёблинг, О. Рёблинг (1867–1883). Г. Ричардсон (1838– 1886), Р. Хент. Архитектурные постройки, имитирующие архитектурные стили прошлых эпох. Чикагская архитектурная школа. Уильям Ле Барон Дженни (1832–1907) – автор первых высотных зданий с использованием каркасной металлической 10 конструкции.</p> <p>Концепция небоскреба как идеи и принципа нового высотного строительства. Основные направления в архитектуре США XX века. Фрэнк Л. Райт (1869–1959), ученик Л. Г. Салливана, создатель «органической архитектуры», основанной на неразрывном единстве формы, функции и сути сооружения в связи с природным ландшафтом.</p> <p>Архитектура индустриального общества: «интернациональный стиль» (термин Ф. Джонсона, 1932 г.) в мировой архитектуре и его отличительные черты. Влияние форм европейского функционализма. Выставка чертежей и фотографий «Интернациональный стиль» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, 1932 г. Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969), один из основоположников «интернационального стиля». Смена стилистических установок в архитектуре, в начале 1980–х годов. Формирование постмодернизма в архитектуре в США в 1960–70–е годы. Основные принципы: цитирование идей прошлого (деталей, декора, принципов построения композиции), эклектическое заимствование из исторических стилей, работа в контексте существующей застройки, привнесение эстетически осмысленной образности в облик здания в сочетании с новейшими строительными технологиями. (М. Грейвс, Портланд Билдинг, Портланд, Орегон, 1982; Ф. Джонсон (здание для американской телефонной и телеграфной службы на Манхэттене (1984), «Сони Билдинг, Нью– Йорк, 1984 и другие).</p> <p>Деконструктивизм – разрушение целостности, визуальная усложненность иллюзорного образа архитектурного сооружения. Фрэнк Гери (р. 1929), создатель асимметричных зданий на основе новых высокотехнологий. Использование «архитектуры пятна» (blobitecture) как выразительного приема. Применение необычных материалов (например, титановая сталь). Питер Айзенман (р. 1932) Даниэль Либекинд (р. 1946).</p>
7.	Зачет	

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну	Всего

	работу	
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация <i>зачет</i>		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольная работа 1.

Характерные особенности американского искусства XX века

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания классических памятников американского искусства. В ходе задания студентам предлагается угадать 20 знаковых памятников искусства США, Ответ на вопрос должен содержать развёрнутую характеристику памятника (автора, автора/школу, точное название; название композиционных приемов/подходов, а не простое его название памятника). Для подготовки к данному заданию необходимо просмотреть материал лекций и просмотреть альбомы/презентации, видеоматериалы по теме задания. На угадывание каждого памятника отводится до 5 мин., в зависимости от сложности угадываемого изображения.

Примерный вариант ответа на задание № 1:

Студентам показывается изображение – художник Энди Уорхол "Банки с супом Кэмпбелл": описание картины

Правильный ответ – Картина, прославившая Энди Уорхола на весь мир и принёсшая ему славу как художнику, была создана в 1962 году. Картина часть цикла, цикл состоит из 32 полотен, на которых отображены все выпускавшиеся на тот момент в Америке вариации «Кэмпбелл» - супа. Выставка-презентация работ состоялась в июле 62-го в галерее «Ferus». Именно от этой даты можно с уверенностью вести отсчёт взлёта популярности и признания поп-арта в США

Контрольная работа 2.

Изобразительное искусство США второй половины 20 века

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания классических памятников живописи и графики США второй половины XX века. В ходе задания студентам предлагается угадать 10 классических памятников искусства живописи и графики США второй половины XX века. Затем студент должен выбрать один, из предложенных памятников и дать развернутый ответ, описывающий и характеризующий памятник. Ответ должен содержать развернутую характеристику памятника (имя автора, точное название произведения, школу, течение/направление в искусстве, характеристику композиционных решений. Для подготовки к данному заданию необходимо просмотреть материал лекций и просмотреть альбомы по теме задания. На угадывание каждого памятника отводиться до 5 мин., в зависимости от сложности угадываемого изображения. Примерный вариант ответа на задание № 2:

Студентам показывается изображение картины художника Сайя Твомбли. «Леда и лебедь». 1962. Courtesy of Christie's

Правильный ответ – Картина 1962 года американского художника Сая Твомбли «Леда и лебедь». Картина может быть отнесена к абстрактным практикам второй половины XX века. Композиционное решение – закрытая композиция с элементами динамических линий и мазков, определяющих ритм живописного абстрактного нарратива.

Контрольная работа 3.

Американская архитектура XX века

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания классических памятников американской архитектуры XX века. В ходе задания студентам предлагается угадать 20 классических памятников американской архитектуры XX века. Ответ на поставленный вопрос должен содержать развернутую характеристику памятника (имя архитектора, точное название памятника, дату постройки, является ли строение самостоятельным или частью ансамбля. Для подготовки к данному заданию необходимо просмотреть материал лекций и просмотреть альбомы и видеоматериалы по теме задания. На угадывание каждого памятника отводиться до 5 мин., в зависимости от сложности угадываемого изображения.

Примерный вариант ответа на задание № 3:

Студентам показывается изображение - Ф. Л. Райт «Дом над водопадом»

Вариант правильного ответа - «Дом над водопадом» архитектор Ф. Л. Райт. Этот проект стал программным произведением архитектора. Построенный для богатого мецената Кауфмана, дом имеет своей основой систему плоских железобетонных плит с парапетами, заземленных в скале и массиве каменной кладки. Внутреннее пространство дома слито в единую систему, раскрывающуюся к внешнему пространству. Помещения получают продолжение в террасах, нависающих над каскадами лесного ручья. Поверхности стен и перекрытий, формирующие интерьер, образованы материалами, использованными и для наружной отделки. Архитектор в этом проекте использовал художественно-композиционные принципы органической архитектуры.

Темы докладов по дисциплине.

1. Классификация художественных стилей и направлений XX века.
2. Развитие принципа художественного репортажа в графике США XX века.
3. Мастера графического искусства США XX века.
4. Эстетические принципы американского реализма первой пол. XX века.
5. Эстетические принципы/программы «Регионализма»/ «Риджионализма».
6. Американский экспрессионизм. Основные представители.
7. Сюрреализм и его влияние на американское искусство.
8. Гиперреализм в скульптурах Д. Хансона.
9. Стилистические особенности и эстетическая программа органической архитектуры в США

10. Американский пейзаж 19-20 века
11. Американский портрет 19-20 века
12. Роберт Генри и художники школы “Мусорных ведер”
13. Ман Рэй и зарождение американской школы фотографии
14. Диего Ривера и Фрида Кало
15. Европейские художники в Америке 20 века
16. Армори шоу и его влияние на американское искусство
17. Искусство американского ар-деко
18. Искусство “ревущих” 20-х
19. Первая и вторая Чикагские школы архитектуры
20. Всемирная чикагская выставка 1893 года и ее влияния на американскую архитектурную школу
21. Мис ван дер Роэ в Америке
22. Творчество Гранда Вуда
23. Творчество Фрэнк Ллойд Райт
24. Творчество Филиппа Джонсона
25. Американский поп-арт: Энди Уорхол
26. Американский поп-арт: Рой Лихтенштейн
27. Американский поп-арт: Роберт Раушенберг
28. Абстрактный экспрессионизм и творчество Джексона Поллока
29. Марк Ротко
30. Архитектура небоскребов как часть американской культуры
31. Внутреннее деление поп-арта.
32. Основные мастера нью-йоркской школы.
33. Архитектура функционализма и американское пространство городов.
34. Архитектура хай-тека и американское пространство городов.
35. Американские художники-графики, журнальная иллюстрация и плакат

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Литература

Обязательная

1. ЭБС Znanium.com
2. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. ISBN 978-5-98281-253-7. –
Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/226262>
Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/754556>
3. Арутюнова, А. **Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента** [Электронный ресурс] / А. Арутюнова. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. - 233 с. - ISBN 978-5-7598-1497-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018699>

Дополнительная литература:

1. Документальный фильм "Джексон Поллок" / Jackson Pollock, США, 1997, 54'. Режиссер Аманда С. Поуп / Amanda C. Pope
2. Авангард в культуре XX века (1900 – 19330 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / [под ред. Ю. Н. Гирина]. – М. ИМЛИ РАН, 2010.
3. *Барт, Ролан* Смерть автора // *Барт, Ролан* Сочинения. – М., 1995.
4. *Якимович, Александр* Магическая вселенная. – М., 1995.
5. *Янсон Х. В., Янсон Э.Ф.* Основы истории искусств. – СПб, 1996.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

8.1. для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

8.2. для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

8.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

8.4. для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

8.5. для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

8.6. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

8.7. для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

8.8. для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

8.9. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1.

Градостроительство и урбанистические проекты американских городов.

Тема 2.

Эволюция архитектуры постмодерна.

Тема 3.

Язык искусства постмодернизма и эволюция поп-арта.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему доклада, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Американское искусство XX века» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины: формирование у студента представлений о месте и роли американского искусства XX века в мировой истории, о стилистических особенностях искусства первобытного общества в целом, а также - о специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным этапам, объединенных понятием первобытная эпоха.

Цель дисциплины – знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства США в контексте истории и культуры.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах развития американского искусства;
- выявить особенности их исторического и духовного развития;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции;
- познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, предложив варианты их углубленного анализа;
- дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств;
- проследить формирование национальных художественных школ;
- обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении общеевропейского художественного процесса;
- познакомить с процессом зарождения профессиональной науки об искусстве и первыми системными опытами по теории искусства;
- изучить основные подходы к изучению зарубежного искусства XX века в современной российской и зарубежной науке.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

ПК-1.1 способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по истории искусства;
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для XX века;
- выдающиеся, типичные для периода, школы, направления произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания;
- творчество наиболее значимых для каждой эпохи и национальной школы мастеров;
- иметь представление о коллекциях крупнейших музеев мира;

Уметь:

- выявлять типологические особенности художественных эпох, региональных и национальных школ;
- анализировать художественно-стилистические и содержательные аспекты произведения искусства;
- пользоваться понятийным аппаратом истории искусства;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;

- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения.

По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и тестов, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

