

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра истории русского искусства

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX – XX ВВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) «Выставочная деятельность»

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

«Русское искусство XIX–XX вв.»

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

Кандидат искусствоведения, доцент А.А. Дружинин

Ответственный редактор

Кандидат искусствоведения, доцент И.Е. Печёнкин

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории русского искусства

№ 15 от 24.06.2019

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№10 от 30.04.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. Пояснительная записка</u>	4
<u>1.1. Цель и задачи дисциплины</u>	4
<u>1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
<u>1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>2. Структура дисциплины</u>	5
<u>3. Содержание дисциплины</u>	6
<u>4. Образовательные технологии</u>	6
<u>5. Оценка планируемых результатов обучения</u>	7
<u>5.1 Система оценивания</u>	7
<u>5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	8
<u>5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</u>	9
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1 Список источников и литературы</u>	9
<u>6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</u>	9
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	9
<u>8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	10
<u>9. Методические материалы</u>	11
<u>9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий</u>	11
<u>9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ</u>	12
<u>9.3 Иные материалы</u>	12
<u>Приложение 1. Аннотация дисциплины</u>	13

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - ознакомление студентов с закономерностями развития, особенностями и спецификой художественного процесса в России в XIX–XX вв.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с периодизацией истории русского искусства XIX–XX вв.;
- изучить фактический материал (художественные произведения рассматриваемого периода, а также факты, события, персоналии, социальные институты, духовные и политические движения, нашедшие отражение в развитии искусства рассматриваемого периода);
- познакомить студентов с основной литературой по тематике курса, в первую очередь с новейшей, и представленными в ней исследовательскими точками зрения на предмет, а также литературными первоисточниками; научить студентов визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса;
- понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX вв.;
- выработать у студентов навык самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p>ОПК-1. Способен применять полученные знания в области музеологии, культуроведения и социокультурного проектирования профессиональной деятельности социальной практике</p>	<p>ОПК-1.4: Знает многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира</p>	<p>Знать: периодизацию истории русского искусства XIX–XX веков; фактический материал (художественные произведения, а также факты, события, персоналии, социальные институты и духовные движения, нашедшие отражение в развитии искусства); основную литературу по тематике курса; Уметь: визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса; понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX века. Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.</p>
	<p>ОПК-1.5: Знает основные понятия археологии, этнологии, истории, искусствоведения, культурологии, основные подходы к изучению культурных явлений</p>	<p>Знать: периодизацию истории русского искусства XIX–XX веков; фактический материал (художественные произведения, а также факты, события, персоналии, социальные институты и духовные движения, нашедшие отражение в развитии искусства); основную литературу по тематике курса; Уметь: визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса; понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX века. Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.</p>

	<p>ОПК-1.7: Умеет применять методы исторического, культурологического, искусствоведческого, социологического, маркетингового и педагогического исследования в музеологии и прикладных исследования, связанных с профилем музея</p>	<p>Знать: периодизацию истории русского искусства XIX–XX веков; фактический материал (художественные произведения, а также факты, события, персоналии, социальные институты и духовные движения, нашедшие отражение в развитии искусства); основную литературу по тематике курса; Уметь: визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса; понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX века. Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.</p>
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русское искусство XIX – XX вв.» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе освоения дисциплин: Русское искусство до XVII века, Русское искусство XVII – XVIII вв.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История частного коллекционирования».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 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
5	Лекции	18
5	Семинары/лабораторные работы	18
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 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
6	Лекции	8
6	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

Тема 1.

Введение. Периодизация и история изучения русского искусства XIX века

Периодизация русского искусства XIX века, её варианты, их достоинства и недостатки. Обзор историографии русского искусства XIX века. Идеино-социальная направленность интерпретаций художественного процесса, данных современниками. Рождение отечественной художественной критики. Интерпретация истории русской художественной школы в XIX в., предложенная А. Бенуа. Вульгарный социологизм В. Фриче, книга А. Фёдорова-Давыдова (1929). Апология классики и неоклассики в работах конца 1930-х—1950-х гг., «канонизация» передвижников и идейно-революционной трактовки русского реализма, заданной Стасовым. Переоценка архитектурного наследия русского XIX в. в последней четверти прошлого столетия. Открытие интернационального контекста развития русского искусства. Монография Д. В. Сарабьянова (1980).

Тема 2.

Русское искусство первой половины XIX века

Архитектура Петербурга 1800—1830 гг.

Эволюция классицистического стиля в первой четверти XIX в. Влияние французской архитектуры эпохи Первой революции и Наполеоновской империи. Размах градостроительных преобразований. Особая роль скульптуры в архитектурном сооружении и ансамбле. Творчество *А. Н. Воронихина*: Казанский собор, Горный институт на Васильевском острове, интерьеры Павловского дворца. Деятельность *А. Д. Захарова*: проекты Воспитательного селения в Гатчине, проекты памятника-мавзолея Павлу I. Перепланировка Провиантского острова в Петербурге. Строительство Адмиралтейства. Ансамбли *К. Росси*: Елагин остров, Михайловский дворец, Дворцовая площадь, Сенатская площадь, Александринский театр. Ансамбли и отдельные постройки *В. П. Стасова*: Павловские казармы на Марсовом поле, Придворные конюшни, соборы Измайловского и Преображенского полков, триумфальные ворота. Архитектор *А. А. Михайлов*: здание Римско-католической духовной академии, дом Ганина, рисовальный корпус Академии художеств. Творчество *Ж. Тома де Томона*: Большой театр в Петербурге. Биржа и планировка стрелки Васильевского острова, мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске. Творчество *О. Монферана*: проект Исаакиевского собора. Деятельность *О. Бове* в Москве: торговые ряды на Красной площади, театральная площадь и строительство здания Большого театра, Александровский сад, Триумфальные ворота, дом Гагарина на Новинском бульваре, 1-я Градская больница, церковь Всех Скорбящих на Ордынке. *Д. Жилярди*: восстановление

Московского университета, здание Опекунского совета, дом Лунина на Никитском бульваре, дом Гагарина на Поварской, усадьбы Усачевых-Найденовых и Кузьминки.

Многостилье в придворном строительстве Николая I

Истоки многостилья в архитектуре XVIII в. Эkleктизм как метод проектирования. Германские и английские влияния при дворе Николая I. Новые интерьеры в Зимнем дворце (А. Брюллов и др.). Неоготические постройки в Петергофе.

«Русско-византийский стиль» в церковной архитектуре

Потребность в манифестации национального начала через архитектуру. Законодательное воспрещение разрушать древние памятники, принятое в начале царствования Николая I. Храмы, спроектированные В. Стасовым для Киева и Потсдама как ранний опыт отыскания альтернативного классицизму языка монументальной архитектуры. Финал эпопеи строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Творчество К. Тона и поиски им образности православного храма. Компромиссность тоновских решений «национальной» темы.

Живопись

Творчество О.А. Кипренского: романтизм, эволюция творчества, создание принципиально новой романтической портретной концепции, утверждение внесловной ценности личности, своеобразие живописной манеры, связь со стилистикой романтизма западноевропейского искусства. Творчество В. А. Тропинина: плавный характер стилистической эволюции портретной живописи Тропинина - от рокайльных тенденций в ранних произведениях к романтической и реалистической живописи поздних работ, типологическая классификация портретных моделей, жанровый характер портретной живописи. Творчество А. Г. Венецианова: художественный «манифест» Венецианова, деформация жанровых границ, бытовой портрет, портрет в интерьере, портрет в пейзаже, появление нового героя, поэтизация «крестьянского» жанра, отказ от фабулы, первое изображение русской природы, особенности живописной системы, педагогическая деятельность – альтернативная система обучения и воспитания художников. Творчество С. Ф. Щедрина: принципиально иная концепция пейзажной живописи романтизма сравнительно с классицистической, утверждение «индивидуальной», естественной красоты природы, а не готового «вида» живописная реформа - разработка приемов пленэрного письма.

К. Брюллов и русская историческая картина 1830—1850-х гг.

Феномен творческого гения в культуре раннего XIX в. аналогии с Пушкиным. Репутация вундеркинда. Союз академического классицизма и романтической динамичности образов.

Открытие «итальянского жанра». «Последний день Помпеи» -- зрелище гибели прекрасного мира. Впервые содержанием исторической картины стала судьба большой «массы» людей. Преодоление жестокой необходимости, любовь неугасающая перед лицом смерти - главная идея. Сочетание строгих академических правил с живым действием и широким историческим дыханием композиции. Оценки Герцена и Гоголя. Неудача последующих опытов Брюллова в исторической живописи.

Портреты Брюллова. Обостренный интерес к внутреннему миру. В портретной характеристике элемент рефлексии, трагического знания жизни. Тип портрета-картины.

А. Иванов

Особая драматургия исторических сюжетов: непредрежённость исхода. Успешная учёба в Академии. Значение поездки в Италию. Общение с Ф. Овербеком и «назарейцами». Выработанный на основе классики критерий красоты помогал видеть её драгоценные крупы рассеянные повсюду в природе.

Мотив создания главной картины мастера -- воплощение нравственного поворота в сознании человечества, восхождение народа к духовному совершенству. Желание создать полнокровные образы, раскрывающие смысл и ценность затронутой темы, погружающие зрителя в «святыя святых» живой современности. Подготовительные этюды. Нередко найденное в этюдах противоречило концепции картины. Отражение нового понимания истории человечества в Библейских эскизах. Стилистические особенности последних.

П. Федотов

Основоположник нового направления в русской живописи. Связь с «натуральной школой» в литературе. «Всякое отрицание, чтобы быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала». Влияние *К. Брюллова*. Использование техники конфликта, драматической ситуации для прояснения человеческого опыта. Мастер фабулы, изобразительного рассказа. Первые работы: карандашные зарисовки, сцены военного быта, портреты, карикатуры. Ранние сепии Федотова. Сатирический характер ранних произведений, «рации», юмористические интонации ранних бытовых живописных композиций, особенности композиционной и колористической системы, появление нового героя в русском искусстве, нарастание лирических и трагических мотивов в поздних произведениях художника, психологизм, тема безвременья, черты критического реализма. Углубление психологической характеристики в портретном творчестве.

Тема 3.

Русское искусство второй половины XIX века

Интенсивность общественно-политической жизни 1860-х гг. Реформа Академии художеств 1859 г. в контексте преобразований времени Александра II и демократизации общества. Царствование Александра III, апология национального и традиционного; новая актуализация доктрины «официальной народности». Расцвет архитектуры историзма, тип храма-памятника, приуроченного к определённому историческому событию.

Жанровая живопись 1860-х. В. Перов и другие

Выдвижение в структуре искусства на первый план бытового жанра, станковой формы изображения. Предпосылки и закономерности появления сюжетно-тематической картины передвижнического толка «исследующей» сферу привычных, житейских интересов и отношений людей, обнажающей зло существующей действительности через показ постоянных форм и правил бытового общения, обиходных ритуалов и церемоний. Классификация и типология повторяющихся сюжетов, картинных схем в творчестве шестидесятников. Значение социально-нравственного контекста для усиления эстетической ценности произведений, техника скрытого и явного конфликта. *В. Перов* – выдающийся мастер критического реализма. Демонстрация различных видов социального и морального зла как средство оздоровления общества. Протест против общественных условий, уродующих и губящих личность. Антиклерикализм работ Перова.

Самоорганизация художников в пореформенной России. Атрибуты художественного процесса

Эмансипация художников от государственных институций: «бунт 14-ти конкурентов», возникновение I Санкт-Петербургской артели художников, её влияние на развитие реализма второй половины XIX в. Художник и рыночные обстоятельства. Зарождение Товарищества передвижных художественных выставок.

Портретное творчество «передвижников»: И. Крамской, Н. Ге

Концепция личности передового русского интеллигента. Индивидуально-неповторимое и типическое в портретах Крамского (тип «гражданской иконы»).

Жанровая живопись «передвижников»

Изменение в концепции жанра в сравнении с жанровой картиной 1860-х гг. Поиски положительных образов. Укрупнение формата. Стремление к панорамному развертыванию действия в произведениях *Г. Мясоедова, В. Максимова, К. Савицкого*.

И. Репин

Творчество Репина как вершина русского реалистического искусства, зрелый плод поступательного развития тех идей и принципов, которые складывались в XVIII и первой половине XIX в. Широта тематики, гибкость художественного языка. Роль идейной программы революционных демократов в творческом самоопределении мастера. Воздействие на Репина взглядов *И. Н. Крамского* и *В. В. Стасова*. Роль Репина в истории ТПХВ, заострение социально-политических акцентов художественной деятельности.

Историческая картина пореформенных десятилетий. Н. Ге, И. Крамской, В. Суриков, В. Васнецов

Кризис исторической живописи в конце пятидесятих годов. Инерция классицистических традиций. Казенно-патриотический пафос, утрата истинно героического начала. Трактовка сюжетов в ложно классическом духе, облегченные вариации Брюлловской манеры. Творчество *В. Шварца* как пролог к становлению реалистического метода в исторической живописи. Психологически насыщенное решение нравственно-этических проблем в исторических произведениях *Крамского* и *Ге. В. Суриков*: роль сибирских впечатлений в творчестве Сурикова, их созвучность с историей «московского царства», художественной традицией допетровской Руси. Раннее творчество Васнецова в русле жанризма 1860-х гг. Значение театрального синтеза для формирования творческого кредо зрелого Васнецова. Мифологема «былинной Руси» в станковой живописи 1880—1890-х гг. Историософские и политические взгляды художника. Универсализм творчества, работы в ДПИ и архитектуре.

Русская школа пейзажа

Основные предпосылки сложения поэтики и стилистики реалистического пейзажа. Влияние переработанных традиций академической и позднеромантической пейзажной живописи. Принцип открытия большого в малом, возвышенного в простом и будничном. Метод проецирования, «опрокидывания» на природу широких раздумий и переживаний народа. Рождение классического пейзажа нового типа, наделенного глубоким эмоциональным содержанием. *А. К. Саврасов* – лирический пейзаж. *И. И. Шишкин* -- прославление творческой мощи земли, вольной стихии полей и лесов, вечной, неизменной красоты природы. Развитие традиций саврасовского пейзажа в творчестве *И. И. Левитана*. Новый подход к проблеме внешней и внутренней законченности произведения.

М. Врубель

Художник монументально-синтетического стиля, завершающий русский XIX в. и одновременно открывающий XX столетие. Сложность и многогранность творчества мастера, обусловленная специфическим складом воображения и эстетического мышления.

Неоромантическая программа творчества, своеобразие иконографии и тематики на фоне русского искусства позднего XIX в. Работа в Москве. Сотрудничество с архитекторами; интерьеры. Обращение к фольклорным и сказочным образам во второй половине 1890-х годов. Связь с Мамонтовским кружком. Интерес к народному творчеству.

Монументальная скульптура

Эпоха увлечённости национальной историей и её выражение через монументальную скульптуру. Крупные монументы второй пол. XIX в., спроектированные *М. О. Микешиним*: Памятник Тысячелетию России в Новгороде, Памятник Екатерине II в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве. Композиционный метод Микешина. Возрастание нарративности как следствие демократизации искусства, макетность.

Скульптура малых форм

Расцвет станковой пластики. Особенность сюжетно-тематического репертуара и интерпретации форм. Творчество *Е. А. Лансере*, *А. Л. Обера*, *Л. В. Позена*. Скульптура в орбите передвижнической эстетики – *М. А. Чижов*. Роль *М. М. Антокольского* в истории русской скульптуры.

Архитектура

Историзм в церковной архитектуре 1860—1900-х гг.

Идейные основания развития неовизантийского стиля в России. Роль *Г. Гагарина*. Дифференциация двух направлений внутри него. Типология сооружений и география их строительства. Постройки *Д. Гримма*, *А. Бернардацци*, *Н. Никонова*. Наиболее масштабная реализация неовизантийского стиля – Никольский морской собор в Кронштадте (*В. Косяков* и др.). Начало исследования и реставрации памятников архитектурной старины: *Ф. Рихтер*, *Л. Даль*. Фольклоризация архитектурных образов в «деревянном» русском стиле учеников *А. Горностаева* – *В. Гартмана*, *И. Ронета* и др. Журнал «Мотивы русской архитектуры». Русский

стиль в мебельном дизайне и ДПИ. Выставка 1872 г. в Москве и презентация русского стиля в реальной городской среде (павильоны).

Русский стиль в церковной архитектуре. Модерн в русской архитектуре: варианты и мастера, их произведения. Творчество Ф.О. Шехтеля. Дворцы, доходные дома и особняки: искусство фасада и интерьера.

Тема 4. Русское искусство первой половины XX века

Объединение «Мир искусства»: особенности эстетической программы, теоретические взгляды, учреждение в 1898 году одноименного журнала. Новые черты творчества мирискусников: культ красоты, обращение к традициям искусства ушедших эпох, романтическая ирония, влияние символизма. Соединение черт реализма, импрессионизма и модерна в искусстве мирискусников. Роль *А.Н. Бенуа* и *С.П. Дягилева* в жизни объединения. Основные мастера «Мира искусства». Картины и театральные работы *А.Н. Бенуа*. Портреты *Л.С. Бакста*, *К.А. Сомова* и *А.Я. Головина*. Тема города у *М.В. Добужинского*. Творческий путь *В.А. Серова*. Поиск новых сюжетов: пейзаж, анималистический жанр, характерный портрет. Рисунки и офорты Серова. Портретное творчество Серова. Пленэр и импрессионизм в творчестве *К.А. Коровина*. Театральное творчество *К.А. Коровина*. Объединение «Союз русских художников» и московское искусство начала XX века. «Московские» особенности объединения: разработка цвета, интерес к национальной художественной традиции, народному искусству, русскому пейзажу. Соединение реалистических и символических черт в творчестве *С.В. Иванова*, *К.Ф. Юона*, *С.В. Малютина*. Старая Москва в работах *А.М. Васнецова*. Творчество *В.Э. Борисова-Мусатова*: живописная техника, художественная система, черты постимпрессионизма и символизма. Выставка «Голубой розы» в Москве (1907). Поиски темы и стиля.

Русский авангард

Термины «авангард» и «модернизм», «футуризм» и «кубофутуризм», их границы и применение. Западные источники русского авангарда: «сезаннизм», кубизм, футуризм, психологические и мистические теории искусства. Национальные истоки русского авангарда: христианский мессианизм, антибуржуазный пафос, народная живописная традиция, коллективное праздничное действо. Многообразие авангардных течений в русском искусстве 1910-х годов. Особенности эстетики авангарда: разрыв с традицией, поиск новых художественных средств и выработка индивидуальной художественной системы, теоретическое обоснование художественного стиля.

Объединение «Бубновый валет»: от народного примитива к иконописному, «византийскому» стилю, укрупнению форм, интенсивности цветового воздействия картины. Роль *Д.Д. Бурлюка* в деятельности объединения. Импрессионистический, примитивистский и «лучистский» периоды в творчестве *М.Ф. Ларионова*. Использование лубка, иконописи и народного искусства в картинах, живописных и графических циклах *Н.С. Гончаровой*. Театральные работы *Ларионова* и *Гончаровой*. Мастера «Бубнового валета» и московская живописная традиция. Творчество *П.П. Кончаловского*, *А.В. Лентулова*, *И.И. Машкова*. Авангард и традиция в живописи *Р.Р. Фалька*. Творчество *К.С. Петрова-Водкина*. «Купание красного коня». «Сферическая» перспектива и ее воплощение в пейзаже и натюрморте.

Творческий путь *В.В. Кандинского*: импрессионизм, стиль модерн, растворение сюжета, беспредметное искусство. «Беспредметность» Кандинского: «духовное звучание» сюжета в стихии эмоционально воздействующих красок и форм. Роль музыкальной формы в создании «абсолютной» живописи. Три типа картин: «впечатление», «импровизация», «композиция». Проблема живописных ценностей в искусстве авангарда. Теория «Эпохи Великой Духовности»: мессианская концепция искусства. Супрематизм *К.С. Малевича*: поиски стиля и его обоснование. Оформление оперы «Победа над Солнцем» (1913) и выделение «основных элементов живописи». «Черный квадрат». Теория супрематизма. Педагогическая система Малевича: изживание заимствованных стилей и нахождение собственного.

Искусство периода революции и Гражданской войны. Государственная политика в области культуры и вопрос о «пролетарском искусстве». Первые мероприятия советской власти в области культуры: охрана художественного наследия и пропаганда новых общественных идей. Ленинский план монументальной пропаганды. Агитационно-массовое искусство 1917 – 1920-х годов: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Пролеткульт и его роль в художественной жизни 1920-х годов.

Русский авангард и идея мировой революции: поиск социального заказа, борьба течений, отрицание традиционного искусства. Радикальное художественное новаторство и «социальная инженерия»: создание новой среды для нового человечества.

Учебные и научные художественные учреждения. «Музеи живописной культуры» *К. Малевича* и *В. Кандинского*. Государственная академия художественных наук (ГАХН): центр художественных и гуманитарных исследований 1920-х годов. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС): функциональный принцип обучения и деления на факультеты. Теория «производственного искусства». «Памятник Третьему Интернационалу» *В.Е. Татлина*.

Основные художественные группы 1920-х — 1930-х годов. Объединение «*Четыре искусства*»: продолжение традиций символизма и авангарда, синтетический художественный метод. Объединение «*Круг художников*»: опыт «коллективного мышления» живописцев ленинградского авангарда. Объединение художников-графиков «*Тринадцать*»: поиск «темпа рисунка» и артистизма формы. Общество «*Бытие*»: поиски реалистической формы. «*Общество станковистов*» (ОСТ): пафос и лирика нового мира. «*Общество московских живописцев*»: *П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, А.В. Ленгулов, И.И. Машков, А.А. Осмеркин*. Станковые и монументальные работы *А.А. Дейнеки*. «*Ассоциация художников революционной России*» (АХРР): «художественный документализм» и «героический реализм». Продолжение передвижнических традиций в работах *И.И. Бродского, С.В. Малютина, М.Б. Грекова* и др.

Архитектура

Истоки развития архитектуры 1920—1930-х годов: неоклассика и формальный эксперимент. Неоклассическая архитектура *И.В. Жолтовского* и его школы. «Красная дорика» *И.А. Фомина*: соединение ордерной логики и динамики авангарда. Конструктивистские тенденции в творчестве *А.В. Щусева* 1920-х годов. Сельскохозяйственная выставка 1923 г. в Москве: разнообразие стилей и планировочных идей. Две концепции создания стиля: супрематизм и конструктивизм. Супрематизм *Малевича* и его школы: от универсальных принципов построения формы к кристаллизации объемной композиции (архитектоны, планиты). Проуны *Л.М. Лисицкого*. Конструктивизм *Татлина* и его последователей: от универсальных принципов конструирования к созданию функциональных форм. Исследования конструктивных элементов архитектуры в пространственных композициях *Родченко* и *Стенбергов*.

Школа *Ладовского* и «*Ассоциация новых архитекторов*» (АСНОВА). Конструктивизм: создание материальной формы, отвечающей требуемой функции. Творчество *А.А., Л.А. и В.А. Весниных*. Проекты и постройки *М.Я. Гинзбурга, И.А. Голосова, И.И. Леонидова*. Теория конструктивизма и «*Объединение современных архитекторов*» (ОСА). *К.С. Мельников*: искусство рациональной архитектурно-пространственной композиции.

1930—1950-е гг.

Борьба идеологических программ в художественной жизни конца 1920-х годов. Споры о содержании понятия «пролетарское искусство». Постановление ЦК ВКП(б) 1932 года о ликвидации художественных группировок и «метод социалистического реализма». *Академия художеств СССР* и *Союз Советских Художников*. Социальный заказ в официальном искусстве 1930 — 1950-х годов. Установление иерархии жанров, предпочтительной тематики произведений изобразительного искусства. Мифологизация художественного образа: *В.И. Ленин, И.В. Сталин*, революция, социалистическое строительство в изобразительном искусстве. Формирование традиции официального портрета и салонной картины (*А.М. Герасимов, В.А.*

Серов, А.И. Лактионов). Художник и власть: включение в государственное управление искусством (*А.М. Герасимов*), официальное осуждение стиля и тематики (*П.Н. Филонов*). Выставки «Индустрия социализма», «XX лет РККА». Произведения *Б.В. Иогансона, С.В. Герасимова, А.И. Лактионова, А.А. Пластова*. Продолжение традиций 1910-х — 1920-х годов: творчество *Дейнеки, Пименова, Нестерова, Корина*. Поздние портреты *Нестерова*. «Русь уходящая» *Корина* и проблема исторического жанра. Историко-батальный (*М.Б. Греков, Н.С. Самокиш, М.И. Авилов, Р.Р. Френц, Г.К. Савицкий, П.М. Шухмин, П.П. Соколов-Скала, Ф.С. Богородский, В.А. Кузнецов*). Лирический и индустриальный пейзаж (*Н.П. Крымов, В.Н. Бакшеев, В.К. Бялыницкий-Бируля, К.Ф. Богаевский, Н.Б. Терпсихоров, В.В. Мешков*). Реализм и салонное искусство: работы *А.М. Герасимова, В.А. Серова*.

Скульптура 1920 — 1950-х годов. Работы *А.Т. Матвеева, С.Т. Коненкова, В.И. Мухиной, С.Д. Меркурова, Б.Д. Королева, С.Д. Лебедевой, М.Г. Манизера, Е.В. Вучетича, Н.Н. Томского*. Основные типы скульптуры: монумент, оформление архитектурного ансамбля, камерная пластика. Скульптура и создание идеологической среды: канал имени Москвы, Волго-Дон, ВСХВ, Московский метрополитен. Монументы Москвы и Ленинграда. Канонизация образов вождей: Ленин, Сталин. Военная тема в мемориальной скульптуре.

Непризнанное искусство, его жизнь, судьба отверженных художников (школа *Филонова*, школа *Бойчука, А.М. Родченко, А.Д. Древин, В.В. Стерлигов* и *Т.Н. Глебова*). Формирование традиции андерграунда и образа «запрещенного художника» (*Филонов, Татлин, Кандинский*). Нонконформизм в художественной жизни 1930 — 1950-х годов (*Р.Р. Фальк, А.Г. Тышлер, П.В. Митурич, М.К. Соколов, И.Л. Табенкин*). Примитивизм и наследие народного искусства в творчестве профессиональных художников (*М.С. Сарьян, В.Д. Адливанкин, Г.М. Рублев*). Развитие и пропаганда национальных и региональных художественных школ. Политика изоляционизма и разрыв советского искусства с мировой художественной жизнью.

Архитектура

Поиск архитектурного стиля, соединяющего современность и классику. Период «постконструктивизма» и переход к репрезентативному проектированию. Дом на Моховой улице в Москве: «гвоздь в гроб конструктивизма». Проблема выбора классических образцов: Греция, Рим, флорентийский Ренессанс, неоклассицизм начала XX века. Конструктивизм и традиционализм в работах *В.А. Щуко* и *В.Г. Гельфрейха*. Театр массовых действий в Ростове-на-Дону и Библиотека имени В.И. Ленина. Образ ренессансного дворца и парадного проспекта в жилых комплексах *И.В. Жолтовского*. Официальный стиль и государственная мощь в постройках *А.В. Щусева* и *И.А. Фомина, К.С. Алабяна*. Античная классика и романтические настроения в архитектуре 1930-х годов: проекты *Г.П. Гольца, Л.В. Руднева, А.К. Бурова, А.Н. Душкина, Д.Н. Чечулина*. План реконструкции Москвы 1935 года. Конкурс на проект Наркомтяжпрома на Красной площади. Архитектурное творчество в период Великой Отечественной войны. Проектирование мемориалов. Монументализация архитектурного стиля в 1940-х годах. Меморальные ансамбли: Трептов-парк, Волгоград, Киев. Послевоенная реконструкция разрушенных городов.

Тема 5. Русское искусство второй половины XX века

Изобразительное искусство

Смена идеологии в середине 1950-х годов и политика в области искусства. Новое поколение и неприятие эстетики сталинской эпохи. Ретроспективизм как средство ухода от догм социалистического реализма. Роль пейзажа и натюрморта в живописи 1960 — 1980 годов. Традиция советского реалистического пейзажа (*А.М. Грицай, Н.М. Ромадин*). Мастера старшего поколения, вошедшие в новую художественную эпоху: *А.А. Дейнека, Г.Г. Нисский, Т.Н. Яблонская*. Учителя молодых художников: *В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, А.М. Дейнека*. Восстановление взаимосвязей с современным зарубежным искусством. Искусство периода «оттепели»: возвращение к наследию русского авангарда, индивидуализация творческих

решений. Литературные и художественные манифесты эпохи. Выставка «30 лет МОСХ» (1962) и полемика относительно новых художественных направлений.

Искусство «сурового стиля» и ценности молодого поколения 1960-х годов. Творчество *Н.И. Андропова, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салахова, В.И. Иванова, В.Е. Попкова, П.П. Оссовского, А.А. и П.А. Ткачевых*. Монументальные живописные циклы *Г.М. Коржева*. Народная тема в живописи молодого поколения (*Ю.П. Кугач, В.Е. Попков*). Сюжетные картины *Д.Д. Жилинского*: соединение живописного мастерства с поэзией символа. Графика и оформление книги: *М.Н. Ромадин, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин*. Роль графики в освобождении художника от канонов официального искусства (*М.Н. Ромадин, И.И. Кабаков, Ю.И. Соостер*). Профсоюз графиков Московской организации Союза художников и его выставки. Салонный реализм *И.С. Глазунова*.

Живопись 1970-х — 1980-х годов. Дискуссия о символе и символическом начале в живописи. Монументально-декоративная живопись (*А.В. Васнецов, В.Б. Эльконин, Ю.К. Королев*). Новые художественные формы, связанные с отказом от традиционной станковой картины. Кинетическое искусство (*Ф. Инфанте, Л.В. Нусберг, В.Ф. Колейчук*): развитие традиций авангарда и «художественных наук». Официальные и неофициальные выставки. Работы *А.А. Мыльников, М.А. Савицкого, Д.О. Скулме*. Обновление салонного искусства: этническая мифология, ориентация на западную массовую живопись, темы из национальной древности. Примитивизм и наивное искусство в творчестве профессиональных живописцев: работы *Н. Нестеровой, О. Булгаковой, Д. Пригова*. Образ неофициального «художника-самородка»: *К. Васильев, А. Зверев*.

Неофициальная арт-сцена

Неофициальное искусство как феномен послесталинской эпохи. Термины «неофициальное искусство», «нонконформистское искусство», «андерграунд», «второй авангард», их история и содержание. Старшее и молодое поколения неофициальных художников. Альтернативная традиция художественного воспитания. Школа *Э.М. Белютина*. Лианозовская группа *Е.Л. Кропивницкого*. Ленинградская группа *В.В. Стерлигова*: продолжение традиций беспредметного искусства авангарда. Преследования 1960 — 1970-х годов и формирование «подпольной» художественной жизни. Выставка в Манеже (1962), «Бульдозерная» и «Измайловская» выставки в Москве (1974): международное признание кризиса советского официального искусства. «Квартирные выставки», их участники и посетители. Творчество *А.Т. Зверева*. Социальные темы и их художественное воплощение. Соц-арт (*Э.В. Булатов, М.А. Рогинский, В.А. Комар и А.Д. Меламид*). Метафизические и сюрреалистические мотивы в живописи нонконформизма (*Д.М. Краснопевцев, А.Г. Ситников, Д.П. Плавинский*). Лирическая традиция неофициального искусства (*Б.Г. Биргер, В.Г. Вейсберг*). Слияние социального сюжета и пластических ценностей в живописи и графике неофициального искусства (*О.Я. Рабин, Ю.И. Соостер*). Акционизм группы «Коллективные действия». Концептуалистские художественные группы: «Мухоморы», «Митьки», «Инспекция медицинская герменевтика». Инсталляция как способ создания произведения искусства (*И.И. Кабаков, Д.А. Пригов, И.Г. Макаревич*).

Вторая волна художественной эмиграции. Творчество художников русской эмиграции: *Э.М. Неизвестный, М.М. Шемякин, О.Я. Рабин, О.Н. Целков*). Соц-арт и перформанс в художественных проектах *В.А. Комара и А.Д. Меламид, группы «Гнездо»*.

Скульптура середины 1950 — 1980-х годов. Скульптурные группы и памятники *Л.Е. Кербеля, Н.В. Томского, А.П. Кибальникова, М.К. Аникушина, Г.В. Нероды, В.Б. Пинчука, З.И. Азгура, И.М. Рукавишников, В.М. Клыкова, В.Е. Цигалья*. Монументы *О.К. Комова, М.Ф. Думаняна, Ю.Г. Орехова, А.Н. Бурганова*. Пластические символы в скульптуре *В.А. Сидура*. Авангардные тенденции в скульптуре 1960 — 1980-х годов: *Э.М. Неизвестный, Л.Л. Берлин*. Лирические монументы *Д.Ю. Митлянского*. Полихромная скульптура *А.Г. Пологовой*. Военные мемориалы и ландшафтная скульптура («Дорога жизни» на Финском заливе, Московский парк Победы в Ленинграде, «Брестская крепость-герой», «Хатынь», «Малая земля» и т.д.).

Архитектура

Постановление 1955 года «Об устранении излишеств..» и отход от репрезентативного архитектурного стиля. Новые социальные и экономические условия архитектурного творчества, преобладание темы и технологии над художественным образом. Проблема создания новых форм: использование опыта конструктивизма, влияние архитектуры функционализма и современных западных тенденций. Продолжение традиций авангарда — проекты и выступления *К.С. Мельникова* и *И.И. Леонидова*. Эксперименты в индивидуальном и типовом строительстве: Дворец пионеров в Москве, район Новые Черемушки. Сооружение общественных, культурных и спортивных центров. Градостроительство: трансформация исторической городской среды, города-спутники, города науки. Формирование новых городских центров на месте исторической застройки: площадь с административным комплексом (Ярославль, Калуга). Новые магистрали и изменение масштаба города (Новый Арбат и Кольцевая автодорога в Москве). Озеленение и проекты создания экологичной городской среды. Ландшафтный город: Зеленоград, Пущино-на-Оке, Академгородок. Работы *М. Посохина*, *А. Меерзона*, *К. Кубасова*, *В. Егерева*, *Я. Белопольского*, *Ю. Шевердяева*, *Ю. Платонова*, *Д. Покровского*. Музейные комплексы официального и культурно-исторического характера. Художественный ансамбль музея (Музей космонавтики в Калуге, Музей палеонтологии в Москве). Усиление интереса к исторической среде как памятнику прошлого и объекту туризма. Массовое жилищное строительство: упрощение архитектурного облика здания, положительный и отрицательный опыт комплексной городской застройки.

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация – зачет (защита доклада-презентации)		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	A

83 – 94		зачтено	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/ A,B	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/ C	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	удовлетво- рительно/ 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> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		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

Примерный перечень контрольных вопросов для опроса, дискуссии, контрольной работы

1. Периодизация русского искусства XIX века
2. Чья интерпретация художественного процесса XIX века надолго утвердилась в историографии в качестве единственно справедливой?
3. Культурное влияние какой европейской страны определило феномен русского ампира?
4. В чем состояла новизна подхода Ж. Тома де Томона к оформлению стрелки Васильевского острова?
5. В чем конструктивное новаторство здания Экзерциргауза (Манежа) в Москве?
6. В чем заключалось новаторство портретных образов О. Кипренского?
7. В чем было отличие педагогической системы А. Венецианова от системы Академии?
8. Что такое эклектика в архитектуре?
9. Каковы идеологические основания «русско-византийского стиля»?
10. В чем состояла новизна пейзажного жанра в трактовке Сильв. Щедрина?
11. В чем было новаторство картины «Последний день Помпеи» К. Брюллова относительно произведений академического классицизма?
12. Что нового привнес П. Федотов в отечественную жанровую живопись?
13. Какую цель видел перед собой А. Иванов, обращаясь к написанию своей большой картины?
14. Назовите главные скульптурные монументы середины—второй половины XIX века.
15. Назовите ведущих мастеров жанровой картины 1860-х гг.
16. Какую цель преследовали учредители Товарищества передвижных художественных выставок?
17. Назовите основных мастеров русского портрета второй половины XIX века.
18. Опишите различие подходов к национальному пейзажу в творчестве А. Саврасова и И. Шишкина.
19. Какая постройка В. Гартмана сохранилась в усадьбе Абрамцево?
20. Что означает термин «бессобытийный жанр»?
21. Назовите авторов здания Исторического музея в Москве.
22. Назовите три главных исторических полотна В. Сурикова.
23. Почему было запрещено экспонирование картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван»?
24. Назовите самое знаковое произведение (ансамбль росписей) русского церковного искусства второй половины XIX века.
25. Назовите имена ведущих мастеров архитектуры модерна в Москве и Петербурге.
26. Периодизация искусства XX века
27. Чья интерпретация художественного процесса XX века надолго утвердилась в историографии в качестве единственно справедливой?
28. Культурное влияние каких европейских стран повлияло на развитие русского искусства начала XX века?
29. В чем проявились особенности русского импрессионизма?
30. Каковы особенности портретных образов В.А. Серова?

31. Какова роль символизма в русской культуре начала XX века?
32. Какие источники повлияли на развитие русского модерна?
33. Каково происхождение термина «авангард»?
34. Назовите национальные истоки русского авангарда
35. Перечислите основные объединения и направления русского авангарда
36. Назовите ведущих мастеров русского авангарда
37. Каковы две основные тенденции в искусстве русского авангарда?
38. Какие изменения произошли в области культуры в период революции и Гражданской войны?
39. Назовите ведущие художественные объединения 1920-х годов и их участников
40. В чем проявились особенности архитектуры конструктивизма 1920-х – 1930-х годов?
41. В чем проявились особенности архитектуры рационализма 1920-х – 1930-х годов?
42. Назовите ведущих зодчих неоклассицизма 1930-х – 1950-х годов и их главные творения.
43. Охарактеризуйте метод социалистического реализма.
44. Назовите ведущих живописцев 1930-х – 1950-х годов.
45. Назовите ведущих скульпторов 1930-х – 1950-х годов.
46. Охарактеризуйте особенности искусства «сурового стиля».
47. Назовите основные объединения и направления неофициального искусства в СССР и главные причины его появления.

Примерные темы семинарских докладов для проведения промежуточной аттестации см. в разделе 9.1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники

Основные

1. *Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства. В 2-х т. М.: Гилея, 2008.
2. *Малевич К.С.* Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. М.: Гилея, 1995.
3. *Петров-Водкин К.С.* Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1982.
4. *Стасов В.В.* Двадцать пять лет русского искусства // Стасов В.В. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 2. М., 1952.

Литература

Основная

1. *Алленов М.* Русское искусство XVIII - начала XX века. М.: Издательство «Трилистник», 2000.
2. *Голомисток И.* Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994.
3. *Паперный В.* Культура 2. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
4. *Печёнкин И.Е.* Русское искусство XIX века: учеб. пособие. М.: Курс: Инфра-М, 2012. 356 с.
5. *Турчин В.С.* Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Дополнительная

1. Агитмассовое искусство Советской России. Агитпоезда, агитпароходы. Передвижной театр. Политический плакат. 1918–1932. М.: Искусство, 2002.
2. *Андреева Е.* Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва – Ленинград. 1946–1991. М.: Искусство – XXI век, 2012.

3. *Бенуа А.Н.* История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
  4. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. Т. 10. М., 1972.
  5. *Иконников А.В.* Архитектура Москвы. XX век. М.: Стройиздат, 1984.
  6. *Кауфман Р.С.* Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. М.: Искусство, 1978.
  7. *Кириченко Е.И.* Ф.О. Шехтель : Жизнь. Образы. Идеи / Е. И. Кириченко ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. - Москва : Прогресс-Традиция, 2011
  8. *Лапшин В.П.* Союз русских художников. Л.: Искусство, 1974.
  9. *Морозов А.И.* Конец утопии: Из истории искусства в СССР 1930-х гг. М.: Галарт, 1995.
  10. *Нащокина М.В.* Московский модерн. Изд. 3-е, исправ. и доп. СПб., 2011.
  11. *Пастон Э.* Абрамцево: Искусство и жизнь. М., 2003.
  12. *Покровская З.К.* Осип Бове. М., 1999.
  13. Русское искусство, XX век : исследования и публикации. 2 / Рос. акад. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств ; [отв. ред. Г.Ф. Коваленко]. - Москва : Наука, 2008.
  14. *Сарабьянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1980.
  15. *Северюхин Д.Я.* Старый художественный Петербург : рынок и самоорганизация художников от начала XVIII века до 1932 г. СПб.: Миръ, 2008. 534 с.
  16. *Силина М.М.* История и идеология: монументально-декоративный рельеф 1920–1930-х годов в СССР. М.: БуксМАрт, 2014.
  17. *Славина Т.А.* Константин Тон. Л., 1990.
  18. Философия русского авангарда : коллективная монография / [Бычков А. С., Гиренок Ф. И., Мартынов В. И. и др.] ; под ред. Н. Н. Ростовской. - Москва : Проспект, 2019. - 124 с.
  19. *Хазанова В.Э.* Советская архитектура первой пятилетки: Проблема города будущего. М.: Наука, 1980.
  20. *Хан-Магомедов С.О.* Архитектура советского авангарда: в 2 кн. М., 1996-2001.
  21. *Чеканова О.А.* Огюст Монферран. СПб., 1994.
  22. *Эткинд М.Г.* А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX — начала XX века. Л.: Искусство, 1989.
- Якимович А.К.* Восстановление модернизма: Живопись 1940-х – 1960-х годов на Западе и в России. М.: Галарт, ОЛМА-Пресс, 2001.

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
 Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

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

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

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

● 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.

● 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.

● 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:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- 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:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- 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/ практических/ лабораторных занятий

Семинар 1: Русское искусство 1-й половины XIX века (Темы 1, 2)

Доклад 1. Историография русского искусства XIX века: подходы, жанры, оценки.

Доклад 2. Градостроительные акции в Петербурге и Москве

Доклад 3. Судьба исторической живописи в начале и середине XIX в.

Регламент доклада – не более 15 мин.

Вопросы. Каждый из участников семинара может задать вопрос по теме доклада.

Оппонирование. Две рецензии. Продолжительность 5–10 мин. Дополнить доклад новыми сведениями и проблемами. Продемонстрировать особые взгляды и точки зрения, существующие в отечественном искусствоведении.

Резюме. Каждый из участников может дать краткую содержательную оценку сделанному докладу и проведенному обсуждению.

Контрольные вопросы:

1. Чем обусловлено разделение XIX столетия на две половины, насколько адекватна такая периодизация для истории русского искусства?
2. Какова роль литераторов в формировании общественного мнения об искусстве в XIX веке?
3. Чем стоит объяснять высокую оценку живописи второй половины XIX века со стороны советского искусствоведения?
4. Назовите главные ансамбли Петербурга, возникшие в начале XIX в.
5. Какие московские площади возникли в результате «послепожарной» реконструкции?
6. В чём новизна драматургии картины «Последний день Помпеи»?
7. Почему А. Иванов оказался разочарован своей большой картиной?

Семинар 2: Искусство 2-й пол. XIX в. (Темы 2, 3)

Доклад 1. Эkleктика в архитектуре

Доклад 2. Русская скульптура 2-й пол. XIX в.: жанровые предпочтения, технические особенности и противоречия развития.

Доклад 3. Товарищество Передвижных художественных выставок: история создания, цели объединения, экспозиционная практика.

Регламент доклада – не более 15 мин.

Вопросы. Каждый из участников семинара может задать вопрос по теме доклада.

Оппонирование. Три краткие рецензии. Продолжительность 5-10 мин. Дополнить доклады новыми сведениями и проблемами. Продемонстрировать особые взгляды и точки зрения, существующие в отечественном искусствознании.

Резюме. Каждый из участников может дать краткую содержательную оценку сделанному докладу и проведенному обсуждению.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные неостили эклектики, распространившиеся в России.
2. Что *образовало* русского архитектора XIX в., по мысли В. Стасова?
3. Как выстраивались жанровые приоритеты в русской живописи 1860-х гг.?
4. Как стоит понимать тезис о *литературоцентризме* русской культуры XIX в.?
5. В чем состояла общая композиционная черта монументов, спроектированных М. Микешиним?
6. В чем заключалась изначальная цель образования ТПХВ в 1870 г.?
7. Опишите предпосылки к «Бунту 14-и конкурентов» в 1863 г.?

Семинар 3: Искусство 1-й половины XX в. (Тема 4)

Доклад 1. Архитектура: от модерна к модернизму.

Доклад 2. Художественные объединения 1900—1920-х гг.

Доклад 3. Беспредметное искусство 1910—1920-х гг.

Регламент доклада – не более 15 мин.

Вопросы. Каждый из участников семинара может задать вопрос по теме доклада.

Оппонирование. Три краткие рецензии. Продолжительность 5-10 мин. Дополнить доклады новыми сведениями и проблемами. Продемонстрировать особые взгляды и точки зрения, существующие в отечественном искусствознании.

Резюме. Каждый из участников может дать краткую содержательную оценку сделанному докладу и проведенному обсуждению.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные направления архитектуры 1900—1910-х гг.
2. В чем выражались основные различия между архитектурными школами конструктивизма и рационализма?
3. В чем заключались программные противоречия между мирискусниками и передвижниками?
4. Какие жанровые предпочтения наиболее ярко выразились в творчестве «Союза русских художников» и чем это было продиктовано?
5. Какое значение отводил музыкальной форме В.В. Кандинский в создании «абсолютной живописи»?
6. Какое развитие и в каких областях получили применение идеи супрематизма К.С. Малевича?

Семинар 4: Искусство 2-й половины XX в. (Тема 5)

Доклад 1. Социалистический реализм в искусстве: теория и практика.

Доклад 2. Неофициальная художественная сцена в СССР (1960—1980-е гг.)

Регламент доклада – не более 15 мин.

Вопросы. Каждый из участников семинара может задать вопрос по теме доклада.

Оппонирование. Три краткие рецензии. Продолжительность 5-10 мин. Дополнить доклады новыми сведениями и проблемами. Продемонстрировать особые взгляды и точки зрения, существующие в отечественном искусствознании.

Резюме. Каждый из участников может дать краткую содержательную оценку сделанному докладу и проведенному обсуждению.

Контрольные вопросы:

Дайте определение социалистического реализма

Какие организационные события в культурной жизни СССР сопутствовали утверждению этого метода?

Назовите основные направления и концепции неофициального искусства в СССР.

С чем связан интерес западной аудитории к неофициальной советской арт-сцене в 1970—1980-х гг.?

Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой истории русского искусства.

Цель дисциплины - ознакомление студентов с закономерностями развития, особенностями и спецификой художественного процесса в России в XIX–XX вв.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с периодизацией истории русского искусства XIX–XX вв.;
- изучить фактический материал (художественные произведения рассматриваемого периода, а также факты, события, персоналии, социальные институты, духовные и политические движения, нашедшие отражение в развитии искусства рассматриваемого периода);
- познакомить студентов с основной литературой по тематике курса, в первую очередь с новейшей, и представленными в ней исследовательскими точками зрения на предмет, а также литературными первоисточниками; научить студентов визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса;
- понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX вв.;
- выработать у студентов навык самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: периодизацию истории русского искусства XIX–XX веков; фактический материал (художественные произведения, а также факты, события, персоналии, социальные институты и духовные движения, нашедшие отражение в развитии искусства); основную литературу по тематике курса;

Уметь: визуально дифференцировать произведения различных периодов, входящих в хронологические рамки курса; понимать специфику стиля и индивидуальной манеры крупнейших мастеров русского искусства XIX–XX века.

Владеть: навыком самостоятельного анализа и интерпретации произведений русского искусства XIX–XX вв.