

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Исторический факультет

Принята Ученым Советом факультета:
номер и дата протокола

УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана исторического факультета
д.и.н., профессор, академик РАО
_____ Л.С. Белоусов

**Дополнительная общеобразовательная программа
«Искусство модернизма» (16 часов)**

Москва, 2022

1. **Цель программы:** дополнительное образование взрослых в области истории искусства XX века, а именно: популяризация научных знаний по искусству XX века; расширение эрудиции широкой аудитории в области истории искусства XX века; донесение культурной ценности и важности сохранения и изучения художественного наследия модернизма
2. **Планируемые результаты обучения:** знакомство с ключевыми памятниками искусства и архитектуры модернизма; получение комплексного, системного представления об основных тенденциях, направлениях и особенностях развития художественной культуры 1870–1960-х гг.; знание периодизации искусства XX века; владение основными фактами, понятиями, терминами, концепциями из области истории искусства XX века; понимание наиболее характерных для XX века средств художественной выразительности и техник
3. **Категория слушателей:** все желающие
4. **Срок обучения:** 1 месяц.
5. **Форма реализации:** очно-заочная.
6. **Режим занятий:** Один раз в неделю вечером

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

«Название программы»

Темы	Всего часов	В том числе	
		Лекции	Практические занятия
Тема 1. Введение в изучение искусства XX века. Стиль “модерн”	2	2	0
Тема 2. Первые “-измы” авангарда: фовизм	2	2	0
Тема 3. Первые “-измы” авангарда: кубизм	2	2	0
Тема 4. Первые “-измы” авангарда: экспрессионизм	2	2	0
Тема 5. Первые “-измы” авангарда: футуризм	2	2	0
Тема 6. Рождение и развитие беспредметного искусства	2	2	0
Тема 7. Европейское искусство межвоенного периода: дадаизм и сюрреализм	2	2	0
Тема 8. Западное послевоенное искусство: абстрактный экспрессионизм и поп-арт	2	2	0
Всего:	16	16	0

8. Учебно-тематический план

Тема	Всего часов	В том числе	
		Лекции	Практические занятия
<p>«Введение в изучение искусства XX века. Стиль “модерн”»</p> <p>1. Истоки авангардного искусства. Значение фотографии для смены художественного курса. Новаторство импрессионистов и их роль как предшественников нового искусства. Крупнейшие представители поколения постимпрессионистов (Жорж Сёра, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог) и их влияние на искусство модернизма.</p> <p>2. Основные понятия и определения, связанные с искусством XX века. Периодизация искусства XX века, проблемы смены и взаимопроникновения отдельных направлений. Общие характеристики и специфика искусства XX века.</p> <p>3. Стиль модерн в искусстве.</p>	2	2	0
<p>«Первые “-измы” авангарда: фовизм»</p> <p>1. Происхождение и значение термина «фовизм», краткая история и общие характеристики этого направления.</p> <p>2. Основные представители фовизма (Андре Дерен, Морис де Вламинк, Альбер Марке, Рауль Дюфи, Кес ван Донген, Жорж Руо).</p> <p>3. Творчество Анри Матисса. Основные факты биографии и теоретические взгляды, выраженные в программной книге «Заметки живописца» (1908). Ранний период творчества художника и формирование эстетики фовизма. Различные тенденции в работах Матисса 1910-х годов. Связь живописи и декупажа в зрелом творчестве Матисса. Графика и скульптура Матисса. Капелла чётков в Вансе — завершающий этап творчества художника.</p>	2	2	0
<p>«Первые “-измы” авангарда: кубизм»</p> <p>1. Возникновение и содержание термина «кубизм», история движения, его теоретическая основа и формальные особенности.</p> <p>2. «Классический» кубизм, основные этапы его развития (аналитический, синтетический, декоративный) и ключевые фигуры (Жорж Брак, Хуан Грис, Жан Метценже, Альбер Глез).</p> <p>3. Кубизм в скульптуре, его формальные особенности и основные представители.</p> <p>4. Творчество Пабло Пикассо. Основные факты биографии, «голубой» и «розовый» периоды в раннем творчестве художника. «Авиньонские девицы» (1907) и сложение художественной системы кубизма. Коллаж и скульптура периода кубизма. Неоклассицизм и сюрреализм в искусстве Пикассо 1910-х – 1930-х годов. Позднее творчество Пикассо.</p>	2	2	0

<p>«Первые “-измы” авангарда: экспрессионизм»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. История и значение термина «экспрессионизм», общие характеристики этого направления. 2. Предшественники экспрессионизма на рубеже XIX–XX веков (Фердинанд Ходлер, Джеймс Энсор, Эдвард Мунк). 3. Группа «Мост», её история и основные представители (Эрнст Людвиг Кирхнер, Карл Шмидт-Ротлуфф, Эмиль Нольде). 4. Объединение «Синий всадник», его история и основные представители (Франц Марк, Алексей Явленский, Марианна Верёвкина, Альфред Кубин). 5. Независимые художники Германии и Австрии, испытавшие влияние экспрессионизма (Паула Модерзон-Беккер, Кете Кольвиц, Франс Мазерель, Эгон Шиле). 	2	2	0
<p>«Первые “-измы” авангарда: футуризм»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Краткая история футуризма как движения и общие характеристики искусства футуризма. Значение манифестов футуризма, соотношение теории с художественной практикой. Связь футуризма с политикой и социальными утопиями. 2. Крупнейшие представители итальянского футуризма (Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссолю). 3. Вторая волна футуризма после Первой мировой войны (Джерардо Доттори, Фортунато Делперо, Энрико Прамполини). 4. Эстетика футуризма в фотографии и скульптуре. 	2	2	0
<p>«Рождение и развитие беспредметного искусства»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Теоретические и практические предпосылки к возникновению беспредметного искусства. Два направления в раннем беспредметном искусстве — «лирическая» и «геометрическая» абстракция, взаимосвязи между ними. 2. Основные представители «лирической» абстракции (Василий Кандинский, Пауль Клее, Франтишек Купка). 3. «Геометрическая» абстракция (Робер Делоне, движение «Де Стейл», Йозеф Альберс, Ласло Мохой-Надь). 	2	2	0
<p>«Европейское искусство межвоенного периода: дадаизм и сюрреализм»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Происхождение термина «дада», история движения, манифесты и декларации дада. Основные центры развития дадаизма. Новое понимание объекта искусства, провозглашение принципов «анти-искусства», возникновение жанра «ready-made». 2. Творчество Ханса Арпа, Марселя Дюшана, Франсиса Пикабиа, Ман Рэя, Рауля Хаусманна, Джона Хартфилда, Курта Швиттерса. Сближение дада с сюрреализмом. 	2	2	0

3. Происхождение термина «сюрреализм», манифесты, журналы и выставки сюрреалистов. Техники «автоматического письма», их связь с теорией бессознательного и практикой психоанализа. 4. Ключевые фигуры в искусстве сюрреализма (Макс Эрнст, Андре Массон, Жоан Миро, Сальвадор Дали, Рене Магритт).			
«Западное послевоенное искусство: абстрактный экспрессионизм и поп-арт» 1. Смещение главного центра развития искусства из Европы в США. 2. Абстрактный экспрессионизм как важнейшее направление в послевоенном искусстве США, его ключевые особенности, два магистральных направления и их ключевые представители: «живопись действия» (Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Франц Клайн), «живопись цветового поля» (Марк Ротко, Барнетт Ньюман). 3. Поп-арт, его идеология и художественный язык, основные представители в Великобритании (Ричард Гамильтон, Эдуардо Паолоцци, Дэвид Хокни) и США (Роберт Раушенберг, Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн).	2	2	0
Всего:	16	16	0

9. Материально-техническое обеспечение программы. Проведение дополнительной общеобразовательной программы предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, презентации в системе Power Point, доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

10. Составители и преподаватели. Составитель: преподаватель кафедры всеобщей истории искусств Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат искусствоведения Макеева Светлана Олеговна. Преподаватель: преподаватель кафедры всеобщей истории искусств Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат искусствоведения Макеева Светлана Олеговна.