

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

История отечественного искусства X – XX веков

Рекомендуется для направления подготовки специальности

030600 «История»

Квалификация (степень) выпускника бакалавр/магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «История отечественного искусства X - XX веков» являются знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте российской истории и культуры с древнейших времен до нашего времени, с художественным наследием различных регионов России и их особенностями, с творчеством выдающихся мастеров архитектуры, скульптуры и живописи, стилистическими и иконографическими особенностями их произведений.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных этапах развития отечественного искусства X - XX вв., выявить особенности их исторического развития;
2. дать представление об эволюции в области тематики, сюжетов и жанров изобразительных искусств;
3. познакомить с лучшими произведениями разных видов искусств;
4. охарактеризовать индивидуальности крупных мастеров отечественного искусства;
5. раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его эпохи / культуры;
6. проследить формирование региональных художественных школ;
7. рассмотреть основные подходы к изучению наследия отечественного искусства.
8. воспитать гармонично развитую личность, обладающую гражданским самосознанием и общечеловеческими духовными ценностями, имеющую осознанную патриотическую позицию на примере изучения отечественной культуры и художественных традиций России и ее вклада в общемировую культуру и искусство.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История отечественного искусства X – XX веков» входит в базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История» (бакалавр).

Курс представляет собой часть общего модуля учебной программы по истории искусства и является необходимым продолжением курса «Всеобщая история искусства».

Логически и содержательно данная дисциплина связана с изучаемым параллельно другими дисциплинами, освещающими проблематику отечественной истории и культурного наследия .

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы.

Изучение дисциплины должно основываться на следующих общекультурных и профессиональных компетенциях студента:

- владении культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- умении логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2).

Изучение истории отечественного искусства X – XX веков расширяет круг конкретных знаний (фактов, событий, имен, произведений изобразительного искусства, архитектурных памятников) и создает необходимые предпосылки для успешного освоения других базовых дисциплин профессионального цикла.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.

Студент, осваивающий дисциплину:

Общекультурные компетенции

ОК-1 владеет культурой мышления: способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

ОК-2 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

ОК-7 способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

ОК-8 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

ОК-12 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией

ОК-13 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; способен использовать в социальной сфере, в познавательной и профессиональной деятельности приемы работы с компьютером (включая создание баз данных), способен использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач

ОК-18 готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию, наследию отечественного искусства и культурным традициям, терпимо воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность

ПК- 1 способен использовать в исследованиях базовые знания в области истории отечественного искусства

ПК-6 способен понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории искусства

ПК-7 способен к критическому восприятию концепций различных школ

ПК-8 способен к использованию специальных знаний в индивидуальной образовательной траектории

ПК-9 способен к работе в музеях, архивах, библиотеках, исследовательских и образовательных институтах, владеет навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах

Педагогическая деятельность

ПК-11 способен применять полученные знания в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой и отечественной художественной культуры

ПК-11В способен к реализации в преподавании мировой художественной культуры следующих основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре, истории искусства и традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, к сохранению отечественного и мирового художественного наследия; формирование у учащихся ценностных ориентиров

Организационно-управленческая деятельность

ПК-12 способен к работе с информацией для принятия решений органами государственного управления, местного, регионального и республиканского самоуправления

ПК-12В способен применять в организационно-управленческой деятельности современный уровень знаний и представлений об искусстве, социальной роли и функциях художественного наследия

Культурно-просветительская деятельность

ПК-14 способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных, историко-краеведческих, а также проблем, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, художественного наследия, в тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-14В способен к утверждению и пропаганде социальной и научной значимости культурного наследия, памятников искусства в средствах массовой информации, готов к культурно-просветительской деятельности в музеях

Экспертно-аналитическая деятельность

ПК-15 способен к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по истории отечественного искусства;
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания;
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для отечественного искусства X - XX столетий;
- периодизацию и основные характеристики периодов развития отечественного искусства;
- основные произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания;
- творчество наиболее значимых мастеров;
- иметь представление о крупнейших коллекциях русского искусства, музейных собраниях;
- проблематику взаимосвязей и взаимовлияния западноевропейского и русского изобразительного искусства и архитектуры.

Уметь:

- различать и интерпретировать памятники отечественной архитектуры, скульптуры и живописи с точки зрения времени и места возникновения.
- выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах.
- находить параллели в развитии отечественного изобразительного искусства и других видов искусства (литературы, музыки, театра).

Владеть:

- основным понятийным аппаратом истории искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития истории искусства.

4. Структура и содержание дисциплины «Отечественное искусство X – XX веков»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 а.ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
				Лекции, 64 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, чтение литературы, выполнение реферата, подготовка к диффер. зачету,	
				Лекции, 64 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, чтение литературы, выполнение реферата, подготовка к диффер. зачету,	Консультации, дискуссии, устный опрос, письменная работа, дифференцированный зачет.
1	Введение в историю отечественного искусства X -XX вв. Периодизация. Методология. Историография.	2	1	4		Консультации
2	Раздел 1. Русское искусство X - XVII веков 1.1.Искусство Киевской Руси	2	2	4	Освоение основной литературы, посвященной наследию Киевской Руси	Консультации, дискуссии
3	1.2.Искусство Новгорода XI-XIII вв.	2	3	4	Освоение основной литературы, посвященной искусству Новгорода XI – XIII вв.	Консультации, дискуссии
4	1.3.Искусство Владимиро-Суздальского	2	4	4	Освоение основной литературы,	Консультации, дискуссии

	княжества XII- нач. XIII в.				посвященной искусству Владимиро-Суздальского княжества	
5	1.4.Искусство русских земель в XIV- XV вв.	2	5	4	Освоение основной литературы, посвященной искусству русских земель в XIV - XV вв.	Консультации, дискуссии
6	1.5.Искусство Московской Руси кон. XV- XVI вв.	2	6	4	Освоение основной литературы, посвященной Московской Руси XV-XVI вв.	Консультации, дискуссии
7	1.6. Русское искусство XVII в.	2	7	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству XVII века. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции древнерусского искусства	Консультации, дискуссии, устный опрос I
8	Раздел 2. Искусство России XVIII века 2.1.Искусство Петровской эпохи	2	8	4	Освоение основной литературы, посвященной искусству Петровской эпохи.	Консультации, дискуссии
9	2.2. Русское искусство середины XVIII в.	2	9	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству	Консультации, дискуссии

					середины XVIII века	
10	2.3. Искусство второй половины XVIII в.	2	10	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XVIII века. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции живописи и скульптуры XVIII века	Консультации, дискуссии, устный опрос II
11	Раздел 3. Русское искусство XIX – начала XX века 3.1. Искусство первой трети XIX в.	2	11	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству первой трети XIX	Консультации, дискуссии
12	3.2. Искусство середины XIX в.	2	12	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству середины XIX века	Консультации, дискуссии
13	3.3. Искусство второй половины XIX в.	2	13	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XIX века	Консультации, дискуссии
14	3.4. Искусство рубежа XIX- XX вв.	2	14	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству рубежа XIX –	Консультации, дискуссии, устный опрос III

					XX веков. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции русского искусства XIX века и рубежа XIX – XX веков. Подготовка реферата	
15	Раздел 4. Отечественное искусство XX века 4.1. Искусство первой половины XX в.	2	15	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству первой половины XX века. Подготовка реферата. Сдача реферата	Консультации, дискуссии
16	4.2. Искусство второй половины XX в.	2	16	4	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XX века. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции русского искусства XX века. Сдача реферата	Консультации, дискуссии, сдача письменной работы
17		2	сессия		8	Дифференцированный зачет

Краткое содержание дисциплины

Курс «История Отечественного искусства X – XX вв.» продолжает изложения исторического материала развития мирового искусства, начатого в курсе лекций «История западноевропейского искусства». В то же время он является самостоятельным курсом лекций, посвященным художественному наследию российского государства от древности до наших дней. В курсе показаны роль и значение русского искусства, его место в общемировом наследии, рассмотрены основные этапы развития культуры на примере памятников архитектуры, скульптуры и изобразительного искусства. Прослеживается формирование и самоопределение русского искусства, развивавшегося во взаимосвязи с мировым искусством, на стыке влияний запада и востока, искавшего и находившего свой путь и, в свою очередь, влиявшего на развитие целого ряда регионов. На основании современных концепций изучения искусства проанализирована самобытность отечественной художественной традиции, ее национальное своеобразие.

Содержание разделов дисциплины

Введение в историю отечественного искусства X – XX веков

Периодизация и методология изучения. Проблемы сохранности и реставрации. Атрибуция произведений отечественного искусства. Музеи и коллекции русского искусства. Историография.

Раздел 1. Русское искусство X – XVII веков

1.1. Искусство Киевской Руси

Дохристианские древности на территории Руси. Значение ее крещения для художественной культуры. Византийские традиции и их преломление. Архитектура Киевской Руси конца X – XI в. Церковь Успения Богоматери (Десятинная) в Киеве, Спасский собор в Чернигове. Киевское строительство эпохи Ярослава Мудрого, Софийский собор. Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. Живопись Киевской Руси конца X – XI в. Мозаики и фрески Софии Киевской. Развитие иконописания. Искусство книги. Миниатюры Остромирова Евангелия, Изборника Святослава.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной искусству Киевской Руси.

1.2. Искусство Новгорода XI – XIII веков

Архитектура Новгородской земли XII – начала XIII в. Специфика местной культуры. Этапы, типология храмов и их художественная выразительность. Николо-Дворищенский собор, соборы Юрьева и Антониева монастырей, церковь Спаса на Нередице, церковь Рождества Богоматери в Перыни. Монументальная живопись и иконы Новгорода.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной искусству Новгорода XI – XIII вв.

1.3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII – начала XIII века

Архитектура и фасадная скульптура Владимиро-Суздальской Руси XII – первой трети XIII в. Этапы и типология сооружений. Проблема использования романских форм, их интерпретация на местной почве. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Золотые ворота. Церковь Покрова на Нерли. Ансамбль княжеской резиденции – Боголюбово. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском: архитектура и скульптурная декорация. Монументальная живопись и иконы.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной проблемам искусства Владимиро-Суздальского княжества XII – XIII вв.

1.4. Искусство русских земель в XIV– XV веках

Архитектура Москвы (раннемосковский период): истоки традиции, художественные варианты. Собор Успения «на городке» в Звенигороде. Архитектура Новгорода (ц. Спаса на Ильине). Формирование русского высокого иконостаса. Развитие монументальной живописи. Творчество Феофана Грека. Стилистические и образные особенности. Фрески церкви Спаса на Ильине. Творчество Андрея Рублёва и мастеров его круга. «Звенигородский чин», росписи Успенского собора во Владимире, икона «Троица», иконостас Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (лавры).

Проблема художественной эволюции русской живописи на протяжении XV столетия.

Иконы Дионисия и мастеров его круга. Росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной проблемам развития искусства русских земель в XIV – XV вв.

1.5. Искусство Московской Руси конца XV– XVI веков

Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Итальянские архитекторы и строители, их деятельность на русской почве. Успенский и Архангельский соборы, Грановитая палата, колокольня Ивана Великого. Работа русских мастеров. Благовещенский собор.

Архитектура Московского государства XVI в. Строительство храмов, дворцовых и оборонительных сооружений. Разнообразие архитектурных типов. Шатровое зодчество и проблема его возникновения. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова «что на рву» (собор Василия Блаженного).

Стоглавый собор русской православной церкви и его роль в развитии искусства. Создание Приказа каменных дел и Оружейной палаты. Начало книгопечатания.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной развитию искусства Московской Руси в XV – XVI вв.

1.6. Русское искусство XVII века

Архитектура и изобразительное искусство Русского государства в эпоху позднего средневековья. Процессы «обмирщения», декоративность и «узорочье». Роль Москвы как художественного центра. Строительство в других городах: Ярославль, Кострома, Углич, Ростов, северные земли. Типологическое многообразие архитектуры. Светское и культовое строительство. «Нарышкинские» постройки кон. XVII в. Церковь Покрова в Филях. Западноевропейские влияния и особенности их русской интерпретации. Наследие деревянного зодчества, проблемы сохранения.

Живопись. Проблема преемственности и новаций в русском иконописании и монументальной живописи. Мастерство иконописцев Оружейной палаты Москвы. Творчество Симона Ушакова. Иконы «Троица», «Спас Нерукотворный», «Похвала Богородице Владимирской, или Насажение Древа Государства Московского». Мастера Карп Золотарев и Кирилл Уланов. Иконостас церкви Покрова в Филях. Искусство других художественных центров. Росписи храмов Ростова и Ярославля. Использование западноевропейских образцов и их преломление в творчестве русских художников. Развитие гравюры и парсуны.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству XVII века. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции древнерусского искусства.

Раздел 2. Искусство России XVIII века

2.1. Искусство Петровской эпохи

Становление форм и приемов светского искусства.

Архитектура Санкт-Петербурга. Принципы градостроительства. Вопросы стилевого состояния. «Петровское барокко» и его особенности. Типология светского и культового зодчества. Зарубежные (Д. Трезини, Д.М. Фонтана, Н. Микетти, Ж.Б. Леблон, Г. Шедель) и русские мастера (М. Земцов, И. Коробов), их творения. Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Здание 12-ти Коллегий, Кунсткамера, Дворцы Петра I и Меншикова в Петербурге. Загородные ансамбли: Петергоф, Стрельна, Ораниенбаум. Особенности развития садово-паркового искусства. Летний сад.

Становление скульптуры в России петровского времени как нового вида искусства.

Состав мастеров, сфера их деятельности. Тематика произведений, проблема стиля. Творчество Б.К. Растрелли. Портрет Петра I и конный памятник императору.

Развитие живописи. Монументально-декоративные и станковые формы. Тип художника Нового времени. Русские и иностранные мастера. Жизненная и творческая судьба. Вопросы стиля и типология портрета. Творчество И. Никитина и А. Матвеева.

Гравюра. Мастера и их произведения. «Панорама Санкт-Петербурга» (1716 г.) А. Зубова.

Самостоятельная работа студента: Освоение основной литературы, посвященной искусству Петровской эпохи.

2.2. Русское искусство середины XVIII века

Стилевые приемы в архитектуре, скульптуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве: барокко и рококо. Архитектура зрелого барокко. Творчество Ф.Б. Растрелли. Дворцовое строительство в Петербурге: Зимний, Строгановский и Воронцовский дворцы. Культовая архитектура: Воскресенский собор Смольного монастыря в Петербурге, Андреевский собор в Киеве. Загородные ансамбли: Царское Село. Архитектура Москвы. Творчество Д. Ухтомского и его команды.

Развитие скульптуры. Парадный портрет «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком» работы Б.К. Растрелли.

Жанровая структура живописи, вопросы художественного образования и организации художественного производства. Типология портрета. Социальный состав мастеров, проблема творчества крепостных. И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству середины XVIII в.

2.3. Искусство второй половины XVIII века

Классицизм в русской архитектуре и изобразительном искусстве. Этапы развития стиля, его истоки и основные принципы. Состав мастеров, их образование и статус. Академия художеств как учебное заведение и художественный центр. Историко-теоретические сочинения (трактаты), посвященные проблемам искусства: «Руководство» И.Ф. Урванова, «Рассуждение» П.П. Чекалевского.

Особенности архитектуры Петербурга, Москвы и провинции. Город и усадьба. Общественные здания и культовые сооружения. Взаимодействие господствующего стиля с сопутствующими течениями (проблема «псевдоготики»). Мастера и их произведения. А. Кокоринов, Ю. Фельтен, В. Баженов, М. Казаков, А. Ринальди, Ж.-Б. Валлен-Деламот, И. Старов, В. Бренна. Проблема палладианства в России. Ч. Камерон, Д. Кваренги, Н. Львов. Дворцы, особняки и усадебные ансамбли. Павловск, Царицыно. Новые приемы садово-паркового искусства.

Развитие скульптуры, ее жанры. Скульптурный портрет. Творчество Ф. Шубина. Жанр надгробия. Античная и историческая тематика. Скульптурный монумент. Произведения М. Козловского, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса, Э.-М. Фальконе.

Живопись. Иерархия жанров в Академии художеств. Типологические особенности и стилевое состояние портретной живописи. Творческое наследие Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XVIII в. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции живописи и скульптуры XVIII в.

Раздел 3. Русское искусство XIX – начала XX века

3.1. Искусство первой трети XIX века

Поздний классицизм, или ампир, в архитектуре Петербурга. Проблемы синтеза искусств и градостроительства. Мастера и их произведения. А. Воронихин (Казанский собор, Горный кадетский корпус), Ж. Тома де Томон (здание Биржи и ансамбль Стрелки Васильевского острова), А. Захаров (здание Адмиралтейства и композиция петербургского центра), К. Росси (здание Главного Штаба и ансамбль Дворцовой площади, Михайловский дворец, Александринский театр), В. Стасов.

Московский ампир. Градостроительные работы после пожара 1812 года. Ансамбли центральных площадей. Общественные сооружения. Образ московского частного дома. Творчество О. Бове, Д. Жилярди, А. Григорьева.

Скульптура. Работы С. Пименова и В. Демут-Малиновского. Памятники М. Кутузову и М. Барклаю-де-Толли, выполненные А. Орловским. Ф.Толстой (медали в память Отечественной войны 1812 года и Европейского похода 1813-1814 гг.)

Живопись и графика. Пути формирования жанровой системы. Силевые поиски. О. Кипренский и портретный жанр (Портрет А.С. Пушкина). Романтизм как метод и тема. Графика Кипренского. В. Тропинин. Разработка типа «жанризованного портрета» («Кружевница»). Развитие пейзажного жанра. Образы Италии в картинах С. Щедрина. Виды Москвы и Петербурга на полотнах Ф. Алексеева. А. Венецианов и его роль в развитии жанровой живописи («Весна. На пашне», «На жатве. Лето»). Школа Венецианова. Творчество и судьба Г. Сороки.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству первой трети XIX в.

3.2. Искусство середины XIX века

Историзм, или эклектика, в архитектуре. Развитие инженерного искусства и использование его достижений в строительстве. Разнообразие типологии и материалов. Проблемы благоустройства города. Мастера архитектуры и их произведения. А.Брюллов, А. Штакеншнейдер, К. Тон, О. Монферран, Г. Боссе, М. Быковский.

Поздние этапы классицизма и романтизма в живописи. К. Брюллов. Эволюция творчества мастера. Жанровая структура. Большая историческая картина «Последний день Помпеи». Портреты современников.

А. Иванов и его место в русском искусстве. Картина «Явление Христа народу» и этюды к ней. «Библейские эскизы» А. Иванова.

П.Федотов и концепция бытовой картины («Сватовство майора», «Завтрак аристократа», «Анкор, еще, анкор!»). Реалистические тенденции в живописи и графике.

Проблемы развития скульптуры. Творчество П. Клодта.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству середины XIX в.

3.3. Искусство второй половины XIX века

Художественная критика и процесс развития искусства. Художественная жизнь и ее составляющие. Социологические аспекты. «Бунт 14-ти» в Академии художеств (1863 г.) и образование «Артели художников» в Петербурге. Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ): цели, программа и формы деятельности. Деятельность П. Третьякова.

Эволюция реализма в живописи в 1860-е - 70-е годы. Сложности определения границ между искусством второй половины и искусством конца XIX века. Специфика развития 1880-х годов: «концы и начала». Соотношение жанров и изменение тематики картин.

Бытовой жанр. Произведения В. Перова, И. Прянишникова, В. Пукирева, Л. Соломаткина, Г. Мясоедова, В. Маковского.

Достижения русского психологического портрета. Портреты представителей интеллигенции, деятелей культуры и искусства: А. Островского, Ф. Достоевского, А. Герцена, Л. Толстого, П. Третьякова, В. Стасова.

Постижение русской природы и национального характера в пейзажном жанре. А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан.

Проблемы, образы, различные грани исторического жанра. Исторические картины В. Сурикова.

Творчество мастеров, обращавшихся к разным жанрам. И. Крамской, Н. Ярошенко, Н. Ге, И. Репин.

Проблема салонного искусства. Г. Семирадский.

Развитие скульптуры. Произведения М. Микешина, А. Опекушина (памятник А.С. Пушкину), М. Антокольского.

Многостилье в архитектуре. Сооружения В. Гартмана, И. Петрова (Ропета), Н. Султанова, И. Китнера.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XIX в.

3.4. Искусство рубежа XIX – XX веков

Определения и характеристики, хронологические рамки периода. Понятие «Серебряный век». Проблемы стилевого развития разных видов искусства. Идея синтеза искусств и ее практическое осуществление. Традиции московской и петербургской школ. Подъем художественной жизни в российской провинции. Роль меценатов и коллекционеров: С.И. Мамонтова, М.К. Тенишевой, С.И. Щукина, Морозовых и др. Музеи и коллекции русского искусства. Роль периодических изданий, специализирующихся на вопросах искусства (журналы «Артист», «Мир искусства», «Искусство и художественная промышленность», «Весы», «Золотое руно», «Аполлон»). Художественная критика и ее представители.

Модерн и неоклассицизм в архитектуре. Неорусский стиль – национальный вариант модерна. Материалы и конструкции. Новаторские работы В. Шухова. Типология сооружений. Идеи города-сада на русской почве. Основные постройки и мастера. Ф. Шехтель, И. Фомин, В. Щуко, И. Жолтовский, Л. Кекушев, А. Таманов (Таманян), Р. Клейн, А. Щусев, А. Гоген, Ф. Лидваль. Проблемы «деревянного модерна».

Развитие скульптуры. Стиль, метод, материалы. Импрессионизм и символизм в русской пластике. Национальные традиции. П. Трубецкой, А. Голубкина, Н. Андреев, С. Коненков, А. Матвеев. Развитие портрета. Монументальные формы. Знаковые памятники эпохи: Александру III в Петербурге и Н.В. Гоголю в Москве.

Творческие поиски в живописи. Стилиевые предпочтения, приемы и методы. Особенности русского импрессионизма. Символизм и его эволюция. Ретроспективизм и стилизация.

Основные мастера и их произведения. М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, В. Борисов-Мусатов, М. Нестеров, В. Васнецов, В. Поленов, Е. Поленова, М. Якунчикова, И. Грабарь, Н. Рерих.

Роль творческих сообществ в процессах развития искусства. Абрамцевский художественный кружок. Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа, художественная практика, этапы, мастера. А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Н. Лансере, М. Добужинский, А. Головин, И. Билибин, З. Серебрякова, А. Остроумова-Лебедева. Станковая графика и книжная иллюстрация, театральные работы. Художники «Голубой розы» и пути развития символизма: П. Кузнецов, П. Уткин, М. Сарьян, Н. Крымов, С. Судейкин, Н. Сапунов, В. и Н. Милиоти, А. Фонвизин. «Союз русских художников»: цели и задачи, выставки, судьба. Особенности московской живописной школы. Б. Кустодиев, К. Юон, А. Рябушкин, Ф. Малявин, Ап. Васнецов.

Русское искусство накануне авангардистского эксперимента.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству рубежа XIX – XX вв. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции искусства XIX и начала XX в.

Раздел 4. Отечественное искусство XX века

4.1. Искусство первой половины XX века

Проблема «начала». Традиции и новации в живописи 1910-х гг. Острая конфронтация старого и нового. Русский авангард. Художественное объединение «Бубновый валет», выставки «Ослиный хвост», «Мишень». Неопримитивизм, футуризм, сезаннизм, кубофутуризм. Неоакадемизм. Варианты абстракции. Супрематизм. Лучизим. Разнообразие концепций и индивидуальных интерпретаций. Творчество И. Машкова, П. Кончаловского, А. Лентулова, Р. Фалька, А. Куприна, М. Ларионова, Н. Гончаровой, В. Кандинского, К. Малевича, В. Татлина, Л. Поповой, Н. Удальцовой, О. Розановой, К. Петрова-Водкина, М. Шагала, П. Филонова.

1917-й год в развитии искусства. Агитационно-массовое искусство первых лет Революции и План монументальной пропаганды. Художественная жизнь и художественная политика власти в 1920-е гг. Судьбы авангардных исканий. Художественные объединения 1920-х годов: АХРР, ОСТ, «4 искусства», «Маковец», ОМХ. Творчество основных представителей объединений.

Рационализм и конструктивизм в архитектурной теории и практике от 1910-х к 1920-м гг. Типология архитектуры. Градостроительные идеи. Проекты и постройки И. Леонидова, К. Мельникова, братьев Весниных.

Художественная жизнь и художественная политика 1930-х гг. Метод «социалистического реализма». Иерархия жанров официальной советской живописи. Выставки.

Архитектура 1930-х годов. Стилевая направленность эпохи. Основные события. Проблемы градостроительства. План развития Москвы 1935 года. Конкурс на Дворец Советов. Масштабные проекты 1930-х годов: Центральный парк культуры и отдыха, ВСХВ, строительство Московского метрополитена и канала «Москва – Волга». Задачи монументальной и станковой скульптуры.

Искусство в годы Великой Отечественной войны (графика, живопись, скульптура).

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной проблемам развития русского искусства первой половины XX в.

4.2. Искусство второй половины XX века

Искусство послевоенного десятилетия (кон. 1940-х – 1950-е гг.). Особенности идеологической ситуации, её влияние на жизнь искусства. Решение задач восстановления

разрушенных городов. Реставрация историко-культурных памятников и ансамблей. Мемориальные комплексы – союз архитектуры, скульптуры и монументальной живописи. Высотные здания Москвы. Новые станции Московского метрополитена. Военная тема в живописи и скульптуре.

«Оттепель» и искусство. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957 г.) и его экспозиции русского искусства. Альтернативные процессы кон. 1950-х – 1960-х гг.: суровый стиль, авангард второй волны, «другое» искусство.

Основные тенденции и имена 1970-х годов.

Модернизм и постмодернизм в отечественном изобразительном искусстве и архитектуре 1980-х – 1990-х гг. Представители, художественные концепции. Новые жанры, виды и формы творческой деятельности. Новые приемы экспонирования и музеефикации.

Самостоятельная работа студента. Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству второй половины XX в. Посещение Государственной Третьяковской галереи – экспозиции искусства XX века.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ.

Внеаудиторная работа, предлагаемая студентам к проведению самостоятельно с целью формирования и развития профессиональных знаний: посещение постоянных экспозиций Государственной Третьяковской галереи, исторических, краеведческих и художественных музеев, посещение выставок.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью усвоения пройденного материала в библиотеках, компьютерных классах.

При реализации программы дисциплины «Отечественное искусство X – XX веков» используются различные образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. Самостоятельная работа студентов подразумевает как занятия под руководством и при консультации преподавателя (консультации и помощь в подборе литературы и в ее освоении, консультации и помощь в подготовке к устному опросу, письменному реферату или устной презентации, консультации при подготовке к заключительному дифференцированному зачету, консультация и помощь при посещении музеев и выставок), так и индивидуальную работу студента в библиотеке, в компьютерном классе, в музее, в домашних условиях.

При реализации программы дисциплины «Отечественное искусство X – XX веков» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, а также обсуждение, дискуссия по наиболее сложным вопросам и темам, затронутым на лекционных занятиях.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «История отечественного искусства X – XX вв.» (автор – С.С. Веселова) / Труды исторического факультета МГУ 20. INSTRUMENTA STUDIORUM 10. Историческое образование. Программы общих курсов. Часть вторая. Отв. ред. С.П. Карпов. Исторический факультет Московского университета. 2009. С.101-139.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- подготовка к участию в дискуссии;
- подготовка к участию в устном опросе;
- выбор темы и выполнение письменной работы (реферата) / выбор темы и подготовка презентации;
- подготовка к устному дифференцированному зачету.

По результатам написанного реферата или подготовленной презентации и устного дифференцированного зачета учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится: за полный и исчерпывающий ответ, за знание материала, литературы вопроса, памятников и проблем, за ясность в изложении материала, хорошую грамотность и культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится: за исчерпывающий, но не полный ответ, за приблизительное знание материала, литературы вопроса, памятников и проблем, за не всегда присутствующую ясность в изложении материала и не выявленную культуру речи.

Оценка «удовлетворительно» ставится: за приблизительный и неполный ответ и знание материала, памятников.

Оценка «неудовлетворительно» ставится: за неполный ответ, за обильные и грубые ошибки, допущенный отвечающим, за очевидное отсутствие знания проблем, материала, памятников.

Примерные темы рефератов / презентаций по курсу «История отечественного искусства X - XX веков»

1. Ярослав Мудрый и строительство Софийских соборов в Киеве, Новгороде и Полоцке.
2. Образы святых воинов в русской иконе.
3. Новгородская строительная артель мастера Петра.
4. Андрей Боголюбский и строительная деятельность его времени.
5. Иконописание Древней Руси. Иконы Новгородской и Ростово-Суздальской школ.
6. Возвышение Москвы и ее художественная культура.
7. Русский высокий иконостас.
8. Икона «Троица» Андрея Рублева.
9. Архитектурный ансамбль Московского кремля.
10. Фрески Дионисия в соборе Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря.
11. Русское шатровое зодчество XVI века.
12. Наследие русского деревянного зодчества и проблемы его сохранения.
13. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси.
14. Монастырские ансамбли Древней Руси.
15. Подмосковные великокняжеские резиденции: Измайлово, Коломенское, Воробьево.
16. Творчество мастеров Оружейной палаты.
17. Новые принципы градостроительства в Петербурге.
18. Строительство крепостей при Петре I.
19. Формирование загородных резиденций на берегу Финского залива.
20. Стиль барокко в русском искусстве.
21. Классицизм в русской архитектуре.
22. Достижения русского портретного жанра во второй половине XVIII века.
23. Русская усадьба: ее культура, архитектура, образ жизни.
24. Стиль ампир в русском искусстве.

25. Романтизм в русском искусстве.
26. Историческая живопись первой половины XIX века. К. Брюллов и А. Иванов.
27. Бытовой жанр в русской живописи перв. пол. XIX в. А. Венецианов и П. Федотов.
28. Пленер в русской живописи XIX века.
29. Историзм в русской архитектуре середины XIX века.
30. Русский портрет второй половины XIX века.
31. Русский пейзаж второй половины XIX века.
32. Проблемы импрессионизма в русской живописи второй половины XIX века.
33. Неорусский стиль - национальный вариант модерна в архитектуре.
34. Абрамцево и Талашкино как очаги развития нового искусства.
35. Символизм в живописи и скульптуре.
36. Художественные объединения кон. XIX – начала XX века
37. Традиции и новаторство в русском искусстве начала XX века.
38. Судьбы русского авангарда.
39. Творческие поиски архитекторов в 1920-е гг.
40. Идея «города-сада» и ее судьба в России.
41. Художественные объединения 1920-х гг.
42. Художники русской эмиграции.
43. Тоталитарная эпоха и проблемы развития искусства.
44. Искусство в период Великой Отечественной войны.
45. Проблемы постмодернизма в искусстве второй половины XX века.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Вопросы для текущего контроля (устный опрос)

I

1. Архитектурные особенности храма святой Софии в Киеве.
2. Архитектурные особенности храма святой Софии в Новгороде.
3. Древнерусская фресковая живопись.
4. Древнерусская мозаика.
5. Особенности древнерусского иконописания домонгольского периода.
6. Архитектура Новгорода XI – XIV вв.
7. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества XII – XIII вв.
8. Искусство ранней Москвы.
9. Творчество Феофана Грека.
10. Творчество Андрея Рублева.
11. Творчество Дионисия.
12. Шатровые храмы Москвы.
13. Творчество Симона Ушакова.
14. Храмы Москвы и Ярославля XVII века.

II

1. Строительство Петербурга при Петре I.
2. Развитие русского портрета в Петровскую эпоху.
3. Первые шаги русской скульптуры.
4. Развитие гравюры и ее задачи.
5. Стилиевые особенности Петровской эпохи.
6. Этапы стиля барокко.
7. Академия художеств и ее роль.
8. Портретисты середины XVIII века.

- 9.Архитектурный ансамбль Петергофа.
- 10.Архитектурный ансамбль Царского Села.
- 11.Архитектурный ансамбль Павловска.
- 12.Классицизм в русском искусстве XVIII века.
- 13.Достижения русского портрета.
- 14.Развитие исторического жанра в русской живописи.

III

- 1.Этапы развития русского классицизма.
- 2.Романтизма в живописи.
- 3.Творчество О. Кипренского.
- 4.Творчество В. Тропинина и московских художников его времени.
5. Творчество Ф. Алексеева, Сильв. Щедрина.
- 6.Скульптурные памятники Москвы и Петербурга.
- 7.Особняки московского ампира.
- 8.Историзм в архитектуре.
- 9.Творчество архитектора К. Тона.
10. Проблема реализма в живописи.
- 11.Творчество И.Репина.
- 12.Творчество В. Сурикова.
- 13.Творчество К. Коровина.
- 14.Скульптурные памятники Москвы (А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, Ивану Федорову).
- 15.Особняки московского модерна.
- 16.Творчество В. Серова.
- 17.Творчество М.Врубеля.
- 18.Творчество В. Кандинского.

Контрольные вопросы для дифференцированного зачета.

1. Архитектурные особенности Софийских соборов в Киеве и Новгороде.
2. Мозаики и фрески Софии Киевской.
3. Посадские храмы Новгорода XII – XIII вв.
4. Романское влияние в архитектуре Владимирских храмов XII века.
5. Белокаменная резьба на фасадах Владимирских храмов.
6. Иконописание на рубеже XIV – XV вв. Феофан Грек и Андрей Рублев.
7. Архитектура ранней Москвы.
8. Иконы Дионисия и его мастерской.
9. Крепостное зодчество XVI века.
10. Светская архитектура XVI – XVII вв.
11. Иконы Строгановского письма.
12. Творчество Симона Ушакова.
13. Развитие парсуны.
14. Храмы «нарышкинского стиля».
15. Архитектура Петербурга начала XVIII века.
16. Гравюра Петровской эпохи.
17. Живописный портрет Петровской эпохи.
18. Скульптурный портрет первой половины XVIII века.
19. Творчество Ф.Б. Растрелли.
20. Творчество русских портретистов середины XVIII века.
21. Архитектура Петербурга второй половины XVIII века.
22. Архитектура Москвы второй половины XVIII века.
23. Скульптурный портрет. Творчество Ф. Шубина.

24. Архитектурные ансамбли Петербурга первой трети XIX века.
25. Архитектурные ансамбли Москвы первой трети XIX века.
26. Развитие портретного жанра в первой половине XIX века.
27. Становление пейзажного жанра в русской живописи.
28. Бытовой жанр. Творчество А. Венецианова и П. Федотова.
29. ТПХВ: история объединения, программа, выставки.
30. Объединение «Мир искусства»: программа, мастера, творческая деятельность.
31. Творчество мастеров «Союза русских художников».
32. Выставка «Голубая роза».
33. Русская скульптура эпохи модерна.
34. Модерн в русской архитектуре.
35. «Бубновый валет» и рождение русского авангарда.
36. Творчество К. Малевича. Супрематизм.
37. «Лучизм» М. Ларионова.
38. В. Кандинский: теория, практика, педагогика.
39. Архитектурные конкурсы 1920-х – 1930-х годов.
40. «Социалистический реализм» в живописи 1930-х – 1950-х гг.
41. Задачи советского портретного жанра.
42. Высотные здания Москвы.
43. «Суровый стиль».
44. «Другое искусство».
45. Художественные концепции и объединения второй половины XX века.
46. Понятие «актуальное искусство».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века. Учебное пособие для исторических факультетов университетов. М., 1989. – Книга присутствует в библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова в необходимом количестве.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. – Книга присутствует в библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова в необходимом количестве.

История русского и советского искусства. Учебное пособие для исторических специальностей вузов. Под ред. *Д.В. Сарабьянова*. М., 1989. – Книга присутствует в библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова в необходимом количестве.

Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. Учебник для вузов. М., 2009.

Дополнительная литература

Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2006. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

Государственная Третьяковская галерея. Русское искусство IX – XX веков. М., 2012.

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу. Искусство XX века. М., 2014.

Евангулова О.С. Русское художественное сознание XVIII века и искусство западноевропейских школ. М., 2007. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

Иконопись. Шедевры Третьяковской галереи. М., 2012.

Карев А.А. Искусство XVIII века в России. Учебное пособие. М., 2004. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

Лифшиц Л.И. Русское искусство X – XVII веков. М., 2007. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

Турчин В.С. Образ двадцатого... М., 2003. – Книга присутствует в библиотеке кафедры истории отечественного искусства: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран, микрофон).

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории большой вместимости для проведения лекционных занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран, микрофон

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки «история».

Разработчик:

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра истории
отечественного искусства**

**научный сотрудник,
канд. иск.**

С.С. Веселова