

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА XIX – НАЧ. XX вв.

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки– 50.03.04 Теория и история искусств.

Учебный план 2023 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направлений подготовки: 50.03.04 Теория и история искусств.

Программу разработала Е.И. Никишкина, старший преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История русского искусства XIX - нач. XX вв» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 4 курса (VIII семестр) по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина посвящена изучению ключевых этапов развития русского искусства непосредственно связанных с историческими событиями, повлиявшими на его дальнейшее совершенствование. Особое внимание уделяется анализу произведений искусства в их историко-культурном и социальном контексте, а также их влиянию на мировую художественную культуру.

Она охватывает художественные традиции от классицизма через романтизм к критическому реализму, затем к зрелому демократическому реализму, что способствовало расширению контактов русского искусства с современным ему зарубежным, через организацию совместных выставок.

Основная цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о ключевых этапах развития русского искусства, его культурных и исторических предпосылках, а также навыков анализа художественных произведений и понимания их роли в глобальном культурном наследии и развитие высокого уровня духовно-нравственной культуры.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в форме: устный (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.); письменный (письменный опрос, тестирование и т. д.).

– итоговая аттестация в форме экзамена;

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц , 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – 56 часов, семинарские занятия - 56 часа, самостоятельная работа - 32 часа, контроль 36 часов.

ЗФО: лекционные занятия – 6 часов, семинарские занятия - 6 часа, самостоятельная работа - 128 часа, контроль 4 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов системного, целостного представления о ключевых этапах развития русского искусства, его культурных и исторических предпосылках, а также навыков анализа художественных произведений и понимания их роли в глобальном культурном наследии и обретение необходимых знаний, умений для успешной профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

– изучение основных художественных традиций и направлений русского искусства;

- особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства.

Формирование:

- важнейших процессов стиле- и формообразования в различные культурно-исторические периоды.

- навыков анализа произведений искусства в их историко-культурном контексте;

- ознакомление с методами искусствоведческого анализа и исследовательской работы;
- понимания роли русского искусства в мировой художественной культуре.
- умения логически формулировать свое видение проблем в искусстве, анализировать и оценивать способы их решения;
- приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- навыков творческого мышления на основе работы с искусствоведческими текстами;
  - развитие критического мышления через сравнение художественных традиций разных эпох и регионов;
- воспитание общечеловеческих, духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к позициям других сторон с позиции гуманизма и демократизма.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История русского искусства XIX - нач. XX вв.» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 4 курса (VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств Академии Матусовского.

Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Всемирная история», «История мировой культуры», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История архитектуры», «Декоративно-прикладное искусство», «Философия», «Культурология», «Этика и эстетика».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Социально-культурная деятельность: ПК-1, ПК-6.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикатор
ПК-1	Способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и организовывать собственную исследовательскую деятельность; работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы развития мирового искусства и их культурно-исторический контекст; – подходы к системному анализу художественных явлений и их взаимосвязи с историческими процессами. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять поиск, отбор и анализ источников информации об искусстве; – синтезировать информацию о произведениях искусства и их контексте для решения исследовательских и профессиональных задач.

		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами структурного и системного анализа произведений искусства; – инструментами критического осмысления информации и ее интеграции в профессиональную деятельность.
ПК-6	<p>Способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ключевые стили, направления и школы зарубежного искусства и дизайна; – философские, религиозные и эстетические идеи, повлиявшие на искусство конкретных исторических периодов; – основные технологии и материалы, используемые в искусстве и дизайне разных эпох. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения искусства, дизайна и техники в контексте философских и культурных идей их времени; – связывать художественные традиции с социальными и историческими процессами, влияющими на их развитие; – применять искусствоведческие знания для обоснования решений в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами интерпретации произведений искусства и дизайна в их культурно-историческом контексте; – навыками выявления взаимосвязей между стилями, направлениями и мировоззренческими системами; – подходами к профессиональной работе с культурным наследием.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов										
	очная форма						заочная форма				
	все го	в том числе					все го	в том числе			
		л	с	с. р.	ко нт ро ль	З. ед		л	с	с.р	Конт роль
1	2	3	4	5		6	7	8	9		
Раздел I. Искусство России XIX в.- нач. XX в.						(VIII семестр)					
Тема 1. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа	10	4	4	2							
Тема 2. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.	10	4	4	2							
Тема 3. Романтизм в скульптуре.	10	4	4	2							
Тема 4. Романтизм в живописи.	10	4	4	2							
Тема 5. От эклектики к модерну в русской архитектуре.	10	4	4	2							
Тема 6. Реализм. Критический реализм в живописи.	10	4	4	2							
Тема 7. Передвижники. Творчество художников-передвижников.	10	4	4	2							
Тема 8. Реализм в русской скульптуре рубежа столетий .	10	4	4	2							
Тема 9. Модерн в русской архитектуре рубежа столетий .	10	4	4	2							
Тема 10. Модерн, импрессионизм, символизм в живописи рубежа столетий.	10	4	4	2							
Тема 11. Творчество художников объединения «Мир искусства».	11	4	4	3							
Тема 12. Творчество художников объединения «Союз русских художников».	11	4	4	3							
Тема 13. Творчество художников объединения «Голубая роза»,	11	4	4	3							
Тема 14. Творчество художников объединения «Бубновый валет».	11	4	4	3							
Всего:	144	56	56	32							
Всего по дисциплине:	144	56	56	32	36	4					

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.

Архитектура русского ампи́ра. Творчество А.Н. Ворони́хина (Казанский собор, здание Горного института в Петербурге). Реконструкция корпусов Главного адмиралтейства (архитектор А.Д. Захаров). Здание Биржи в архитектурном ансамбле стрелки Васильевского острова (архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон). Петербургские ансамбли К.И. Росси (Михайловский дворец, архитектурная 5 композиция Дворцовой площади с корпусами Главного штаба и министерств, Александринский театр, здание Сената и Синода). Поздний классицизм в творчестве В.П. Стасова (сооружение Конюшенного двора на набережной Мойки, казармы Павловского полка на Марсовом поле, триумфальные арки, соборы).

Тема 2. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.

Архитектура Москвы после войны 1812 года. Деятельность Комиссии для строений в Москве. Восстановление и изменение городской среды. Постройки О.И. Бове (реконструкция Кремля и Красной площади, ансамбль Театральной площади, здание Первой градской больницы, Триумфальные ворота, Скорбященская церковь на Большой Ордынке в Замоскворечье). Проект храма-памятника на Воробьевых горах А.Л. Витберга. Сооружения Д.И. Жилярди (реконструкция здания Московского университета, дом Луниных) и А.Г. Григорьева (дом Хрущевых-Селезневых, особняк Лопухина-Станицкой, церковь в Ершове). Совместные работы архитекторов (ансамбль зданий Опекунского совета, здание ремесленного учебного заведения). Усадебная архитектура русского ампи́ра (усадьбы Кузьминки, Усачевых-Найденовых). Романтическая тенденция в архитектуре. Историзм. Использование мотивов и закономерностей архитектурных стилей прошедших эпох. Постройки А.П. Брюллова, Н.А. Бенуа в духе неоготики. Сооружения А.И. Штакеншнейдера в духе неоренессанса и необарокко. «Русско-византийский стиль» в архитектуре. Творчество К.А. Тона (проекты церквей, Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя в Москве, разработка типологии вокзальных зданий).

Тема 3. Романтизм в скульптуре.

Скульптура первой половины XIX в. Творчество мастера классицизма- И. Мартоса. В монументально-декоративной скульптуре той же чистоты стиля добился Ф.Щедрин. Синтез скульптуры и архитектуры. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова. Творчество Б.И. Орловского, И.П. Витали. Произведения Ф.П. Толстого (серии медальонов, силуэты). Развитие жанрово-бытовой пластики (работы Н.С. Пименова, А.В. Логановского). Реалистические тенденции в работах П.К. Клодта. Скульптура второй половины XIX в. Академическое и реалистическое направления. Проблематика жанров. Новые сюжеты и мотивы. Жанровые произведения С.И. Иванова, Ф.Ф. Каменского, М.А. Чижова. Развитие малых форм пластики. Работы Е.А. Лансере, А.Л. Обера, И.Я. Гинзбурга. Монументальная скульптура. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина. М.М. Антокольский – крупнейший мастер отечественной скульптуры.

Тема 4. Романтизм в живописи.

Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Расцвет камерных форм портрета. Жанр автопортрета. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Пейзажная живопись. Проблемы пленэрной живописи. Творчество С.Ф. Щедрина. Городской пейзаж в творчестве М.Н.

Воробьева. Традиции и новаторство в исторической живописи. Работы К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Творческий путь А.А. Иванова. Интерес к античному искусству. Поиски идеала, гармонии. Пейзажные этюды. Цикл эскизов на библейско-евангельские темы. Монументальное полотно «Явление Христа народу». Бытовой жанр в живописи. Идиллический реализм А.Г. Венецианова, герои и сюжеты картин. Соотношение с бидермайером. Художники школы А.Г. Венецианова (А.В. Тыранов, Е.Ф. Крендовский, Г.В. Сорока). Социально-критическая направленность творчества П.А. Федотова. Темы «маленького человека», драматического конфликта личности с внешней средой, духовной гибели человека в произведениях художника. Графика. Расцвет карикатуры. Развитие гравировального искусства и литографии. Творчество С.Ф. Галактионова, А.О. Орловского. Графические альбомные издания. Литературная иллюстрация. Работы А.А. Агина. Творчество Т.Г. Шевченко.

Тема 5. От эклектики к модерну в русской архитектуре, скульптуре.

Архитектура второй половины XIX в. Развитие частного строительства. Идеи рациональной архитектуры. Подготовка квалифицированных специалистов. Ориентация на ретроспективное стилизаторство европейской архитектуры при возведении жилых и общественных зданий. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера. Поиски национального стиля. Изучение и интерпретации русского зодчества XVI–XVII вв. Использование мотивов деревянного русского зодчества в творчестве В.А. Гартмана, И.П. Ропета (И.Н. Петрова). Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева. Разработка проекта и возведение храма Воскресения Христова («Спаса на крови») в Петербурге. Предпосылки перехода от эклектики к модерну. Русская архитектура конца XIX – начала XX в. Переход от эклектики к модерну. Основные черты стиля модерн. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля (особняк СП. Рябушинского, здание Ярославского вокзала в Москве) и Ф.И. Лидваля (здания Азовско-Донского банка, гостиницы «Астория»). Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Щуко (доходные дома в Петербурге, русские павильоны на международных выставках). Интерес к памятникам древнерусского зодчества. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.

Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Достижения петербургской скульптурной школы. Работы В.А.Беклемишева, Р.Р.Баха, Л.В.Шервуда. Творчество П.П.Трубецкого и развитие московской скульптурной школы. Работы А.С.Голубкиной. Основные темы и образы в творчестве С.Т.Коненкова. Монументальные произведения Н.А.Андреева и А.Т.Матвеева.

Тема 6. Реализм. Критический реализм в живописи.

Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. Поиск положительных начал и ценностей жизни. Искусство критического (демократического) реализма. Нравственно-воспитательная задача искусства. Формирование новой живописной системы. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг. Картины В.В. Пукирева, Н.В. Неврева, Л.И. Соломаткина. Система художественного образования в России. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Преобразования учебного процесса в Академии художеств (1862 г.). «Бунт 14-ти» в 1863 г., создание Петербургской Артели художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Члены-учредители. Просветительская программа. Организация выставок. Творчество Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского. Этапы деятельности. Критические работы В.В. Стасова. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова. Морально-философские проблемы в творчестве И.Н. Крамского. Исторические сюжеты и «евангельский цикл» в творчестве Н.Н. Ге. Жанровая живопись передвижников. Тема

народной жизни в работах В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого. Отражение остросоциальных тем и человеческих взаимоотношений в творчестве В.Е. Маковского. Социально-окрашенные портреты-типы Н.А. Ярошенко.

Тема 7. Передвижники. Творчество художников-передвижников.

Бунт четырнадцати. "Санкт-Петербургская артель художников". Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в. Поэзия повседневности в пейзажах А.Г. Саврасова. Лирический пейзаж Ф.А. Васильева. Национальный пейзаж в живописи И.И. Шишкина. Творчество А.И. Куинджи и его учеников. Пейзаж в исторических картинах В.Г. Поленова. Творчество И.И. Левитана. Русская пейзажная школа в системе мирового искусства. Позднее творчество передвижников. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. Академическая живопись. Жанровая структура, иконография, особенности стиля. Реалистические и салонные тенденции. Академические традиции в развитии батальной живописи. Мастерская Б.П. Виллевалде. Совмещение батального, исторического и бытового жанров в работах И.М. Прянишникова, П.О. Ковалевского, А.Д. Кившенко. Документ и символ в творчестве В.В. Верещагина (серии картин Туркестанская, Балканская, Индийская, «1812 год. Наполеон в России»). Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860–1890-х гг. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. Декоративное решение исторических и религиозных сюжетов у М.В. Нестерова (цикл картин, посвященный Сергию Радонежскому, картины о женской судьбе). Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX — начала XX в. "Эпический" и "этнодный" пейзаж. Творчество И.И. Левитана — вершина в развитии русского национального пейзажа. Левитан-создатель пейзажакартины, так называемого "пейзажа настроения".

Тема 8. Реализм в русской скульптуре рубежа столетий.

Успешное развитие портретного жанра в скульптуре. Москва — центр скульптурной жизни. Творчество В.А. Беклемишева, П. Трубецкого, скорее представитель импрессионизма. Влияние на творчество талантливых русских скульпторов: С. Коненков, А. Голубкина, Н. Андреев. Анализ произведений этих авторов. Творчество ученика П. Трубецкого, А. Матвеева. Поиски индивидуальности в области декоративной скульптуры и малой пластики — майолика, фарфоровые группы, статуетки. Абрамцево — специальная гончарно-керамическая мастерская. Мамонтовский кружок в Абрамцево — центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театральное-декорационное искусство. Работы В. М. Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина. Е.Д.Поленовой, А. Я. Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино как развитие принципов мамонтовского кружка в области декоративно-прикладного искусства. Основные художественные группировки в конце XIX — начале XX в. Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг.

Тема 9. Модерн в русской архитектуре рубежа столетий.

Главной объединяющей тенденцией в архитектуре, в том числе и русской, стала антиэклетическая направленность: стремление освободиться от излишеств и пестроты разностильного декора, свойственных эклетизму предыдущего периода историзма, и найти объединяющий принцип, предполагающий органичную целостность архитектурной композиции. Однако «русский модерн» имеет специфику, определяемую историко-культурными особенностями развития русского искусства на рубеже веков: декадентство,

настроения романтического ретроспективизма и символизма придавали характерную окраску поискам нового, которое чаще оказывалось попыткой оживить старое. В этом смысле характерны оценки А. А. Русаковой, заметившей, что немецкое выражение «Jahrhundertwende» («поворот столетий») лучше определяет содержание периода, чем чаще употребляемое французское «fin de siècle» («конец века»).

Основные течения архитектуры русского модерна. Одним из главных течений в архитектуре русского модерна стал неорусский стиль. Творчество Ф. И. Лидваля, А. Ф. Бубыря и Н. В. Васильева.

Модерн-классицизм, в котором объединены элементы традиционного классицизма и даже палладианства с декором франко-бельгийского ар-нуво (так называемый «флоральный стиль»), но общая композиция остаётся классицистической. Совершенно оригинальными являются произведения неопалладианского стиля И. А. Фомина и А. В. Щусева. Например городские вокзалы: Казанский вокзал в Москве, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге, здания банков, доходные дома, гостиницы (гостиница «Бристоль» в Воронеже), частные особняки (Дом Шаронова в Таганроге).

Тема 10. Модерн, импрессионизм, символизм в живописи рубежа столетий.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров в искусстве начала века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как национальный вариант модерна. Проблема синтеза искусств в модерне

Русская живопись рубежа веков. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А. Е. Архипова. Образы русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых средств выразительности в живописи молодых передвижников, их разрыв с Товариществом и создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость живописи Малявина к стилистике модерна. Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П. Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В. Иванова. Произведения А. Рябушкина и С. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М. Васнецова. Идеинная значимость и философская глубина пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи 20 в. Пейзажи Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А Коровин, И.Э Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов. Отход от психологизма, повышение эмоционального начала в искусстве рубежа веков. Декоративность как основа нового художественного языка. В.А. Серов. Влияние И. Е. Репина и П. П. Чистякова на его творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего русского импрессионизма — передача сложной гармонии рефлексов, света и воздуха, своеобразие композиционного построения — в ранних портретах художника. Поиски «большого» стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Проблема декоративной формы. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника в начале века. Исторические произведения Серова, проблема монументальности и декоративности. Античность в творчестве художника. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки Серова и его графическое мастерство. Серов — педагог. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и

модерн — проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А.Врубель — крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Ранние монументальные работы Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона в творчестве Врубеля — трагедия одиночества и обреченности. Иллюстрации к «Демону» М.Ю.Лермонтова, живописные произведения. Особенности художественной формы. Романтическая устремленность модерна в произведениях 1890—1900-х гг. Врубель — колорист. Живописный декоративизм — основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Графические портреты и автопортреты. Монументально-декоративная живопись. Театральные декорации Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Неопрimitивизм в искусстве авангарда: возвращение к национальным истокам. Открытие живописи Н. Пиросмани (Пиросманашвили). Живопись М.З.Шагала. Стили творчества В.В.Кандинского: импрессионизм, модерн, «беспредметное» искусство. Музыкальная форма в создании «абсолютной» живописи; типы картин («впечатление», «импровизация», «композиция»). Супрематизм К.М.Малевича: поиски стиля. Педагогическая система художника. Конструктивизм. Творчество В.Е.Татлина. Живопись и рельефы конструктивистов.

Тема 11. Творчество художников объединения «Мир искусства».

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость натюрморта, театральный художник. З.Е.Серебрякова — представительница неоклассицизма в русской живописи начала века. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской художественной культуры XX века. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Обновление стиля в театральном-декоративном искусстве. Декорации А.Я. Головина. Танцевальные костюмы Л.С. Бакста. Спектакли «Русских сезонов» С.П. Дягилева: между символизмом и авангардом.

Тема 12. Творчество художников объединения «Союз русских художников».

Крупнейшим выставочным объединением нач. XX века стал «Союз русских художников». Союз русских художников — объединение, которое возникло в 1903 г. в Москве. Участники первых выставок были М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, Ф.А. Малявин, К.Ф. Юон. Их стиль соединял реалистические традиции передвижников и опыт импрессионизма в передаче воздуха и света. Находясь под некоторым влиянием творчества Константина Коровина, который нередко участвовал в выставках Союза, эти художники тяготели к пейзажу и жанровой живописи. Творчество мастеров Союза русских художников при всём обаянии и высоком техническом уровне отличалось довольно сильным консерватизмом. Крепкие реалистические корни никогда не позволяли живописцам уйти в область поиска новых форм и выразительных средств. Возможно, поэтому многие члены Союза русских художников превосходно вписались в картину развития официального искусства советского периода, составив, однако, самую достойную его часть.

Тема 13. Творчество художников объединения «Голубая роза».

«Голубая роза». Мотивы сна, видений, смешение реальности и мечты в произведениях художников этого объединения. П.В.Кузнецов. Символизм ранних произведений, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие

функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Восточный цикл, портреты и натюрморты Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, их работа в театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. Проблема национального своеобразия. Влияние древнерусского и народного искусства на творчество русских художников.

Тема 14. Творчество художников объединения «Бубновый валет».

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р. Р. Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов, связь с поэзией футуризма. «Лучизм» Ларионова — первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. Лирический экспрессионизм М.З. Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин. Символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг. Основные достижения русского искусства XIX — начала XX в., его место европейской художественной культуре и влияние на развитии советского искусства. Традиции русского искусства начала века в современной культуре.

6.2. Планы семинарских занятий

Раздел I. Искусство России XIX в.- нач. XX в.

Тема 1. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.

1. Градостроительство. Формирование Невского проспекта. Творчество А.Н. Воронихина.
2. Формирование Васильевского острова. Творчество Ж.Ф. Тома де Томона.
3. Формирование Адмиралтейской площади Петербурга. Творчество А.Д. Захарова.
4. Формирование Дворцовой. Сенатской площадей Петербурга. Ансамбли К.И. Росси, В.П. Стасова.
5. Содружество молодых скульпторов В. Демут-Малиновского и С. Пименова.
6. Строительство общественных зданий: доходных домов, купеческих бирж, торговых сооружений. Творчество архитекторов: С. Ган, М. Быковский, А. Попов.

Тема 2. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.

1. Формирование Красной площади. Творчество О.И. Бове.
2. Строительство особняков. Творчество Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
3. Строительство Исаакиевского собора, архитектор А. Монферан.
4. Железнодорожное строительство. Творчество Н. Бенуа, К. Тона.
5. Стилизация А.П. Брюллова, А.Н. Штакеншнейдера, К.А. Тона.

6. Вклад помощников школы Бове-Жилрди: Ф. Шестаков, Е. Тюрин, А. Мирановский, А. Кутепов.

Тема 3. Романтизм в скульптуре.

1. Отражение национально-освободительных идей в скульптуре. Творчество И. П. Мартоса. Ф.Ф.Щедрина,
2. Монументальная скульптура. Творческий союз С. Пименова, В. Демут-Малиновского.
3. Монументально-декоративная скульптура. Творчество И. Тербенёва, А. Логановского.
4. Жанровая скульптура. Творчество П.К.Клодта, М. Крылова, Н. Пименова, А. Тербенёва, И. Витали, Н. Рамазанова.
5. Синтез архитектуры и скульптуры. Творчество Б. Орловского, С. Гальберга.
6. Рельефно-медальонное искусство. Творчество Ф. Толстого.

Тема 4. Романтизм в живописи.

1. Творчество О.А. Кипренского, А.Г. Варнека, А.О. Орловского, С. Щедрина.
2. В.А. Тropicин - мастер интимного, камерного портрета.
3. Формирование реалистической школы живописи. А.Г. Венецианов.
4. К.П. Брюллов. Традиции классицизма и черты романтизма. Историческая и портретная живопись.
5. А.А. Иванов. Глубина философского познания/ стремление выразить передовые гуманистические идеи живописно-пластическими средствами.
6. П.А. Федотов. Социальная сатира произведений. Карикатуры и портреты. Положительные образы.

Тема 5. От эклектики к модерну в русской архитектуре, скульптуре.

1. Господство эклектики. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера.
2. Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева.
3. Основные черты стиля модерн.
4. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля
5. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Шуко.
6. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.
7. Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Работы В.А. Беклемишева, Р.Р. Баха, Л.В. Шервуда, П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной., С.Т. Коненкова, Н.А. Андреева и А.Т. Матвеева.

Тема 6. Реализм. Критический реализм в живописи.

1. Искусство критического (демократического) реализма. Творчество П. Федотова, В. Перова.
2. Гротескная живопись В. Пукирева, Л. Соломаткина.
3. Особенности развития бытового жанра в живописи. Творчество Н. Неврева, А. Юшанова, А. Морозова.
4. Развитие исторического жанра. Творчество В. Якоби, М. Пескова.

Тема 7. Передвижники. Творчество художников-передвижников.

1. Бунт четырнадцати. Участие В. Стасова, П. Третьякова.
2. Развитие библейского жанра. Творчество И. Крамского.
3. Сатира М. Мясоедова, А. Корзухина, К. Савицкого.
6. Исторически, мифологический жанры передвижников в творчестве Н. Гё, В. Сурикова, В. Васнецова.
7. Пейзажный, батальный жанры в творчестве А. Саврасова, Ф. Васильева, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В. Поленова, В. Верещагина.

Тема 8. Реализм в русской скульптуре рубежа столетий .

1. Реализм в скульптуре в творчестве М. Антокольского. М. Микешина, А. Опекушина.
2. Бытовой жанр в творчестве скульпторов: Ф. Каменского, М. Чижова, И. Гинцбурга, И. Лансере.
3. Импрессионизм в скульптуре.
4. Драматизм в портретах А. Голубкиной.
5. Социальная трактовка образов С. Коненкова.
6. Реализм в творчестве П. Трубецкого.

Тема 9. Модерн в русской архитектуре рубежа столетий.

1. Произведения неоклассического стиля. Творчество В. Шретера, Н. Никитина, Д. Гримма, В. Гартмана, И. Ропета, А. Гуна.
2. Особенности модерна в зодчестве Ф. Шехтеля.
3. Монументальная, витражная живопись в зодчестве модерна. Творчество А. Хренова, В. Васнецова.
4. Особенности строительства особняков Москвы. Творчество И. Жолтовского, А. Щусева.
5. Особенности строительства особняков Петербурга. Творчество В. Щуко, А. Белогруда.
6. Модерн в строительстве общественных зданий. Творчество П. Сюзора, А. Кузнецова.

Тема 10. Модерн, импрессионизм, символизм в живописи рубежа столетий.

1. Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков.
2. Становление модерна в русской культуре, его особенности.
3. Мамонтовский кружок в Абрамцево.
4. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А. Коровин, И.Э. Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
5. М.А. Врубель — крупнейший представитель русского модерна.
6. Неопрimitивизм в искусстве авангарда.

Тема 11. Творчество художников объединения «Мир искусства».

1. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской художественной культуры XXв.
2. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев.

3. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой.
4. Живопись М.З.Шагала, В.В.Кандинского.
5. Супрематизм К.М.Малевича.
6. Конструктивизм. Творчество В.Е.Татлина.

Тема 12. Творчество художников объединения «Союз русских художников».

1. Русский символизм в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, В. Серова.
2. Поэзия русской природы в творчестве И. Грабаря.
3. Национальный пейзаж в творчестве И. Грабаря, Ф. Малявина.
4. Национально-русский колорит К. Юона.
5. Русский декоративный пейзаж в творчестве А. Рылова.

Тема 13. Творчество художников объединения «Голубая роза».

1. Цели и задачи «Голубой розы».
2. Рафинированно-утонченный пейзаж в творчестве П. Кузнецова.
3. Экзотика в пейзажах М. Сарьяна.
4. Поэтика символизма. Творчество С. Судейкина.
5. Психологизм в творчестве А. Сапунова.

Тема 14. Творчество художников объединения «Бубновый валет».

1. Цели и задачи «Бубнового валета».
2. Полнозвучие цвета в творчестве И. Машкова.
3. Индивидуализм образов в творчестве п. Кончаловского.
4. Психологизм в творчестве Р. Фалька.
5. Жанровая живопись М. Ларионова и Н. Гончаровой.
6. Абстракционизм в России. Творчество В. Кандинского, К. Малевича.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «История русского искусства XIX – нач. XX вв.» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским занятиям, а также

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1.ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел I. Искусство России XIX в.- нач. XX в.

Тема 1. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.

1. Творчество А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Ж.Ф. Тома де Томон.
  2. Ансамбли К.И. Росси, В.П. Стасова.
  3. Содружество молодых скульпторов В. Демут-Малиновского и С. Пименова.
- Термины:* архитектура, ампи́р, скульптура, рельеф, ансамбль.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Большого театра Петербурга и Москвы.
2. Подготовить реферат «Скульптура Петербурга».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 2. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.

1. Творчество О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
2. Стилизация А.П. Брюллова, А.Н. Штакеншнейдера, К.А. Тона.
3. Вклад помощников школы Бове-Жилярди: Ф. шестаков, Е. Тюрин, А. Мирановский, А. Кутепов.

Термины: Усадьба, площадь, классицизм.

Выполнить:

1. Реферат «Отличительные особенности архитектуры Петербурга и Москвы».
2. Доклад «Строительство провинции».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 3. Романтизм в скульптуре.

1. Отражение национально-освободительных идей в скульптуре.
2. Творчество И. П.Мартоса. Ф.Ф.Щедрина, С. Пименова, В. Демут-Малиновского.
3. Работа над «Большим каскадом» в Петергофе, «Морские нимфы», украшающие Адмиралтейство.
4. П.К.Клодт. Конные группы для Аничкова моста в Петербурге. Памятник И.А.Крылову в Летнем саду.Рельефно-медальонное искусство. Ф. Толстой.

Термины: Памятник, скульптурная группа, рельеф, горельеф, аллегория.

Выполнить:

1. Реферат «Национальный вопрос в скульптуре России».
2. Реферат «Синтез архитектуры и скульптуры».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 4. Романтизм в живописи.

1. Творчество О.А. Кипренского, А.Г. Варнека, А.О.Орловского, С. Щедрина.
2. В.А.Тропинин - мастер интимного, камерного портрета.
3. Формирование реалистической школы живописи. А.Г. Венецианов.
4. К.П.Брюллов. Традиции классицизма и черты романтизма. Историческая и портретная живопись.
5. А.А.Иванов. Глубина философского познания/ стремление выразить передовые гуманистические идеи живописно-пластическими средствами.
6. П.А.Федотов. Социальная сатира произведений. Карикатуры и портреты. Положительные образы.

Термины: Жанровая живопись: портрет, библейский, бытовой, пейзаж.

Выполнить:

1. Реферат «Феномен русской живописи».
2. Реферат «Демократическая простота в русской живописи».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 5. От эклектики к модерну в русской архитектуре, скульптуре.

1. Господство эклектики. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера.
2. Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева.
3. Основные черты стиля модерн.
4. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля
5. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Щуко.
6. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.
7. Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Работы В.А.Беклемишева, Р.Р.Баха, Л.В.Шервуда, П.П.Трубецкого, А.С.Голубкиной., С.Т.Коненкова, Н.А.Андреева и А.Т.Матвеева.

Термины: Проект, эклектика, стиль, павильон.

Выполнить:

1. Реферат «Особенности светской, гражданской, культовой архитектуры Москвы и Петербурга».
2. Реферат «Возрождение древнерусского стиля в 19 веке».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 6. Реализм. Критический реализм в живописи.

1. Искусство критического (демократического) реализма.
2. Товарищество передвижных художественных выставок.
3. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова.
4. Жанровая живопись передвижников.

Термины: Шедевр, выставка, гротеск, символизм, пороки.

Выполнить:

1. Реферат «Борьба с академизмом в живописи».
2. Реферат «Значение Товарищество передвижных художественных выставок».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 7. Передвижники. Творчество художников-передвижников.

1. Бунт четырнадцати. "Санкт-Петербургская артель художников".
2. Особенности развития бытового жанра в живописи.
3. Особенности развития исторического, библейского жанров.
4. Особенности развития пейзажного, батального, мифологического жанров.
Термины: марина, графика, реализм, крепостничество, революционер-народник.

Выполнить:

1. Реферат «Философский взгляд на библейскую тему в творчестве Н. Ге».
2. Презентацию «Поэтичность русского пейзажа».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 8. Реализм в русской скульптуре рубежа столетий .

1. Импрессионизм в скульптуре.
2. Драматизм в портретах А. Голубкиной.
3. Социальная трактовка образов С. Коненкова.
4. Реализм в творчестве П. Трубецкого.

Термины: синтезирующий образ, характер, чувственность.

Выполнить:

1. Презентацию работ С. Коненкова и А. Голубкиной.
2. Презентацию работ П. Трубецкого.
3. Реферат «Художественная выразительность пластики конца XIX - начала XX вв».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 9. Модерн в русской архитектуре рубежа столетий.

1. Произведения неоклассического стиля.
2. Особенности модерна в зодчестве Ф. Шехтеля.
3. Монументальная, витражная живопись в зодчестве модерна.
4. Особенности строительства особняков Москвы и Петербурга.

Термины: Эркер, сандрик, конструкция, железобетон.

Выполнить:

1. Эскиз витража доходного дома Санкт-Петербурга.
2. Макет московского особняка.
3. Реферат «Модерн в гражданской архитектуре».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 10. Модерн, импрессионизм, символизм в живописи рубежа столетий.

1. Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков.
2. Становление модерна в русской культуре, его особенности.
3. Мамонтовский кружок в Абрамцево.
4. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А Коровин, И.Э Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
5. М.А.Врубель — крупнейший представитель русского модерна.
6. Неопримитивизм в искусстве авангарда.

Термины: Портрет-картина, батальный жанр. Модерн, авангард, символизм.

Выполнить:

1. Реферат « Развитие декоративно-прикладного искусства второй половины 19 века».
2. Реферат «Сатирическая графика и литературная иллюстрация второй половины 19 века».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 11. Творчество художников объединения «Мир искусства».

1. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской художественной культуры ХХв.
2. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев.
3. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой.
4. Живопись М.З.Шагала, В.В.Кандинского.
5. Супрематизм К.М.Малевича.
6. Конструктивизм. Творчество В.Е.Татлина.

Термины: Авангардные объединения, стилизация, модерн.

Выполнить:

1. Реферат «Прогрессивные реалистические традиции в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве».
2. Презентацию «Книжные иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 12. Творчество художников объединения «Союз русских художников».

1. Крупнейшим выставочным объединением нач. XX века стал «Союз русских художников». Участники первых выставок были М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, В.А. Серов.

2. Работы И.Э. Грабаря, Ф.А. Малявина, К.Ф. Юона.

Тема 13. Творчество художников объединения «Голубая роза».

1. Цели и задачи «Голубой розы».
2. Творчество художников объединения.

Термины: Авангардные объединения, стилизация, модерн.

Выполнить:

1. Реферат «Сатирическая графика нач. XX века».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 14. Творчество художников объединения «Бубновый валет».

1. Цели и задачи «Бубнового валета».
2. Творчество художников объединения.

Термины: Авангардные объединения, стилизация, модерн.

Выполнить:

1. Реферат «Прогрессивные реалистические традиции в декоративно-прикладном искусстве».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Русская архитектура эпохи классицизма.
2. Романтизм в живописи русских художников.
3. «Голубая роза». Творчество Н.П. Крымова, П.В. Кузнецова, М.С. Сарьяна и др.
4. «Бубновый валет». Творчество Л.П. Кончаловского, А.В. Кудринв, А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька и др. Живописно-пластические поиски в духе постимпрессионизма.
5. В.В. Кандинский - один из основоположников абстрактного искусства.
6. Михаил Ларионов - создатель лучизма (ранний опыт абстрактного искусства).
7. К.С. Малевич. Обращение к кубизму, футуризму. Разработка собственной системы абстрактного искусства («супрематизма»).
8. П.Н. Филонов. Стремление в художественных синтетических формулах выразить грядущий «мировой расцвет». Принцип «аналитического искусства».
9. Скульптура. Развитие скульптурного портрета. А.С. Голубкина. С.Т. Коненков.
10. Общая характеристика архитектуры.
11. Стилль «модерн».
12. Неоклассицизм.
13. Неорусский стилль.
14. Конструктивизм.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VIII семестр)

1. Искусство первой трети XIX в. Разнообразие стилистических направлений.
2. Стилистические особенности архитектуры ампира. Ансамбли А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона, К.И. Росси, В.П. Стасова.
3. Архитектура Москвы после 1812 г. Творчество О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
4. Скульптура первой половины XIX в. Творчество В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова, Ф.П. Толстого, Б.И. Орловского, И.П. Витали, П.К. Клодта.
5. Портрет эпохи романтизма. Творчество О.А. Кипренского и В.А. Тropicина.
6. Романтический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и М.Н. Воробьева.
7. Особенности развития жанра исторической живописи. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни.
8. Эволюция бытового жанра в творчестве А.Г. Венецианова. Художники школы Венецианова.
9. Творчество П.А. Федотова.
10. Творчество А.А. Иванова.
11. Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. В.Г. Перов и бытовой жанр 1860-х годов.
12. Творчество И.Н. Крамского и Н.Н. Ге.
13. Жанровая живопись художников-передвижников (работы В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковского).
14. Пейзажная живопись художников-передвижников. Творчество А.Г. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина.
15. Позднее искусство художников-передвижников. Творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова.
16. Батальный жанр в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина.
17. Фольклорная, сказочная и религиозная тематика в исторической живописи. Творчество В.М. Васнецова, М.В. Нестерова.
18. Архитектура второй половины XIX века.
19. Скульптура второй половины XIX века. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина, М.М. Антокольского.
20. Академическая живопись второй половины XIX века.
21. Основные направления развития графики в XIX века.
22. Русская художественная культура конца XIX – начала XX в.
23. Творчество К.А. Коровина: мотивы, художественные особенности.
24. Творчество В.А. Серова.
25. Творчество М.А. Врубеля.
26. Русская архитектура начала XX в. Основные мастера и сооружения модерна, неорусского стиля и неоклассицизма.
27. Стилистическое своеобразие скульптуры рубежа XIX – XX в.
28. Концепция и художественная практика мастеров объединения «Мир искусства». Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Б.М. Кустодиева.
29. Национальная тематика в работах мастеров «Союза русских художников». Творчество И.Э. Грабаря, А.П. Рябушкина, Ф.А. Малявина.
30. Символизм в живописи рубежа веков. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы».

31. Объединение «Бубновый валет». Живопись П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Лентулова.
32. Объединение «Ослиный хвост». Творчество М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой.
33. Примитивизм в искусстве в начале XX в. Творчество Н. Пиромани (Пироманишвили) и М.З. Шагала.
34. Беспредметная живопись В.В. Кандинского.
35. «Аналитическая» живопись П.Н. Филонова.
36. Супрематизм. Творчество К.С. Малевича и его учеников.
37. Живопись и дизайн В.Е. Татлина.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История русского искусства XIX - нач. XX вв.» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты выступают с докладами по теме семинарского занятия, выступления сопровождаются обсуждением и оценением доклада.

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Таблица 1

Шкала оценивания задания для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям
занятиям

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (85-100 баллов)	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
Хорошо (65-84 балла)	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Удовлетворительно (55-64 балла)	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
Неудовлетворительно (0-63 балла)	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) +30 баллов (презентация) +15 баллов (выступление).

Таблица 2
Шкала оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
НЕ ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

Таблица 3
Шкала оценивания ответа на зачете с оценкой

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
<p style="text-align: center;">Отлично (4,5-5 баллов) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
<p style="text-align: center;">Хорошо (3,5-4,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
<p style="text-align: center;">Удовлетворительно (2,5-3,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
<p style="text-align: center;">Неудовлетворительно (0-2,4 балла) не зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

Формула расчёта оценки = $(a+b)/2$, где a – среднеарифметическая оценка за доклады с презентациями на семинарах, b – оценка за ответы на вопросы, приведённые в пункте 3.3 на стр. 18-19.

Таблица 4
Шкала оценивания ответа на экзамене

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (5)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы.</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
Хорошо (4)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
Удовлетв. (3)	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Не удовлетв.	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алленов М.М. Русское искусство XVIII- начала XX века. Кн. 2. — М. : Трилистник, 2000. — 320 с. : ил.](#)
2. [Деготь Е. Русское искусство XX века. — М. : Трелистник, 2002. — 243 с.](#)
3. [История русского искусства : конспект лекций. — Красноярск : \[б. и.\], 2007. — 397 с.](#)

4. История русского искусства : Искусство второй половины XIX века : учебник. Т. 2, Кн. 1 / под ред. М.Г.Неклюдовой. — Изд. 2-е, перераб. — М. : Изобр. искусство, 1980. — 312 с. : ил.
5. История русского искусства : Искусство конца XIX - начала XX века : учебник. Т. 2, Кн. 2 / под ред. М.Б. Милотворской. — Изд. 2-е, перераб. — М. : Изобр. искусство, 1981. — 288 с. : ил.
6. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Искусство, 1982. — 399 с.
7. Пилявский В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. — М. : Стройиздат, 1994. — 600 с.
8. Самин Д. К. Самые знаменитые зодчие России. — М. : Вече, 2004. — 480 с.
9. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. / Т.В. Ильина. — М.: Высшая школа, 2007. — 407 с.
10. Лифшиц Л. Русское искусство X-XVII веков. Т. 1 / М. Алленов, Л. Лифшиц. — М. : Белый город, 2007. — 347 с.
11. Любимов Л. Искусство древней Руси. / Л.Любимов. — М. : Просвещение, 1981. — 336 с., илл.
12. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник в 2-х т. / Н. М. Сокольникова. — Академия, 2007. — 304 с. : илл. [16] с цв. вкл.
13. Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля. Деисусный и праздничный ряды иконостаса : каталог. — М. : Красная площадь, 2004. — 290 с. : ил.

Дополнительная литература:

14. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. В 2-х т. / М.В. Алпатов. - М.: Искусство, 1967. -216с.
15. Бойко Н. Истории знаменитых полотен / Н. Бойко. —Ростов н/Д:Феникс, 2006. -224 с.
16. Дунаев, М. М. Своеобразие русской религиозной живописи XII – XX веков : очерки рус. культуры, XII – XX вв. [Текст] / М. М. Дунаев; Моск. духов. акад. – М. : Филология, 1997. – 221 с.
17. Даниэль, С. Русская живопись: между Востоком и Западом: [альбом] / С. Даниэль. – Спб.: Аврора, 2000. – 287 с.
18. Иванов А.Б. Рассказы о русских художниках. / А.Б. Иванов. – М.: Просвещение, 1988.-128 с.
19. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 3: Русское искусство. Советское искусство. /сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1989. – 380 с. – (ил.). Муз.отд. Шифр: 85.1 ББК: 85.1 (библ. ЛГАКИ).
20. История русской архитектуры/Ред. Л.В.Виноград. Авт. коллектив: Н.И.Брунов, А.И.Каплун и др. М, 1956.
21. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – СПб.: Строй-издат. С-Петербургскоеотд-ние, 1993. – 289 с. –[5-274-00981-6](#). (библ. ЛГАКИ, эл. верс.).

Интернет-источники:

22. Журнал «Русское искусство»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusiskusstvo.ru.

23. Сервер «Архитектура России»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.archi.ru.
24. Сервер «Музеи России»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.museum.ru/mus>.
25. Государственный Русский музей: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.rusmuseum.ru/e_calen.html.
26. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.tretyakov.ru/
27. 6 Государственный исторический музей. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.shm.ru/
28. Государственный Эрмитаж: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - hermitagemuseum.org
29. Образовательные ресурсы интернета- Искусство: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://alleng.org>
30. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14784&mode=DocBibRecord
31. http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=11504&mode=DocBibRecord

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академия Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.

