

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
«ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА XIV–XX ВВ.»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 562 от 15.06.2017.

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

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Проблемы отечественного искусства XIV–XX вв.» входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам I курса (I–II семестры) по направлению подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Актуальные проблемы изучения русского декоративно-прикладного искусства», «Теория и практика атрибуции произведений искусства», «Современные тенденции изучения региональной культуры». Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Дисциплина направлена на формирование у студентов системного представления об основных этапах развития отечественного искусства с XIV по XX век, его ключевых проблемах, художественных направлениях, стилях, а также социально-культурных и исторических контекстах, определивших особенности искусства России.

Дисциплина направлена на углубленное понимание динамики художественных процессов в отечественной культуре, осмысление значимости отдельных художественных явлений и их взаимосвязей с европейскими и мировыми традициями.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- текущий контроль успеваемости в устной (доклад по результатам самостоятельной работы) и письменной (выполнение практических заданий) форме;
- промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой;
- итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **8** зачётных единиц, **288** часов.

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – **36** часов, практические занятия – **34** часа, самостоятельная работа – **173** часа, контроль – **45** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование глубоких знаний о ключевых проблемах и явлениях отечественного искусства в обозначенный период, а также навыков критического анализа и понимания исторических и культурных процессов, влияющих на развитие искусства.

Задачи дисциплины:

- анализ художественных стилей и направлений в отечественном искусстве с XIV по XX век, изучение их историко-культурных и социальных предпосылок;
- развитие навыков критического мышления и анализа художественных произведений через изучение проблемных ситуаций, связанных с различными этапами отечественного искусства;
- формирование межкультурной компетенции через анализ взаимодействия и взаимовлияния отечественного искусства с другими культурными традициями;
- разработка методов экспертного анализа произведений искусства, их оценка с точки зрения художественной, историко-культурной и искусствоведческой значимости;
- практическое применение знаний для разработки стратегий в деятельности информационно-аналитических центров и других организаций, связанных с исследованием и сохранением культурного наследия.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Проблемы отечественного искусства XIV–XX вв.» входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам I курса (I–II семестры) по направлению подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Актуальные проблемы изучения русского декоративно-прикладного искусства», «Теория и практика атрибуции произведений искусства», «Современные тенденции изучения региональной культуры». Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской, музейной и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств: УК-1, УК-5, ПК-6.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	Знать: – основные проблемы и явления отечественного искусства, их социально-культурные и исторические предпосылки. Уметь: – проводить критический анализ произведений искусства, определять их культурное и историческое значение; – выработать стратегии действий для решения проблемных ситуаций в области искусства. Владеть: – навыками системного анализа художественных явлений и их взаимосвязи с историческими процессами; – инструментами разработки стратегий в культурной и искусствоведческой деятельности.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Знать: – влияние различных культурных традиций на отечественное искусство XIV-XX века; – специфику межкультурных взаимодействий в истории отечественного искусства.

		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения искусства с учетом их межкультурных взаимодействий и влияний; – учитывать разнообразие культур в контексте художественных процессов и кросс-культурных коммуникаций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа межкультурных взаимодействий в произведениях искусства; – методами исследования влияний других культурных традиций на развитие отечественного искусства.
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"> – методы и подходы к экспертному анализу произведений искусства, применяемые в искусствоведческой практике; – историко-культурные и искусствоведческие аспекты анализа произведений отечественного искусства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить экспертную оценку произведений искусства, учитывая их художественную и культурную ценность; – разрабатывать искусствоведческие аспекты для анализа и оценок, применяемых в работе информационно-аналитических и музейных организаций. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами экспертного анализа и оценки произведений искусства; – навыками практического применения знаний для оценки культурного наследия в государственных и муниципальных учреждениях.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Проблемы отечественного искусства XIV-XVII вв. (I семестр)					
Тема 1. Искусство Древней Руси в XIV веке: расцвет иконописи	13	2	2	8	1
Тема 2. Культурный контекст XV века: искусство объединённой Руси	13	2	2	8	1
Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство XVI века: формирование национального стиля	13	2	2	8	1
Тема 4. Искусство времени Ивана Грозного: переходный этап	13	2	2	8	1
Тема 5. Проблемы иконописи XVI–XVII вв.: старообрядческий раскол и его отражение в искусстве	13	2	2	8	1
Тема 6. Появление светских тенденций в искусстве XVII века	13	2	2	8	1
Тема 7. Декоративно-прикладное искусство XIV–XVII вв.: ремесла и орнамента	3	2	2	8	1
Тема 8. Становление национального искусства: от средневековой традиции к светскому началу	17	2		13	2
ВСЕГО часов в семестре:	108	16	14	69	9
Раздел II. Проблемы отечественного искусства XVII-XX вв. (II семестр)					
Тема 9. Искусство эпохи Петра I: культурная трансформация	18	2	2	11	3
Тема 10. Русское искусство XVIII века: классицизм и барокко	18	2	2	11	3
Тема 11. Искусство эпохи романтизма: поиски национальной идентичности	17	2	2	10	3
Тема 12. Академизм и передвижничество: искусство второй половины XIX века	17	2	2	10	3
Тема 13. Модерн и символизм в искусстве рубежа XIX–XX вв.	17	2	2	10	3
Тема 14. Русский авангард: революционные изменения в искусстве	18	2	2	11	3
Тема 15. Искусство советской эпохи: от авангарда до соцреализма	18	2	2	11	3
Тема 16. Проблемы искусства периода оттепели и застоя (1950–1980-е гг.)	17	2	2	10	3

Тема 17. Русское искусство рубежа XX–XXI вв.: постмодернизм и новые формы	17	2	2	10	3
Тема 18. Социально-культурные проблемы и тенденции современного искусства	20	2	2	10	6
ВСЕГО часов в семестре:	180	20	20	104	36
ВСЕГО часов в дисциплине / семестре:	288	36	34	173	45

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Искусство Древней Руси в XIV веке: расцвет иконописи

XIV век стал переломным моментом в развитии русской культуры, особенно в области иконописи и монументальной живописи. Именно в этот период начался расцвет крупных художественных центров — Новгорода, Москвы и Пскова, которые заложили основу для дальнейшего развития национальной живописной традиции. Этот век был временем политической нестабильности, однако культурное развитие продолжалось благодаря тесным связям с Византией, что способствовало усвоению высоких художественных стандартов.

Одним из важнейших представителей русской живописи этого времени был Феофан Грек, византийский мастер, который внёс значительный вклад в развитие иконописи на Руси. Его работы, такие как росписи церквей в Новгороде, поражают сложностью композиции, выразительностью линий и эмоциональной силой. Это искусство объединяло византийские традиции с новгородским духом, проявляющимся в более свободной манере исполнения. Помимо Феофана Грека, в этот период формируются и другие школы, каждая из которых обладает собственным стилем: Новгородская школа акцентировала внимание на ясности и простоте, Псковская — на драматической экспрессии.

Иконы XIV века становятся не только предметами религиозного поклонения, но и символами духовного мира Руси. Они выполняются с использованием сложных технологий, включая подготовку деревянной основы, нанесение левкаса и золочение. Важным аспектом этого периода стало развитие орнаментальной живописи, которой украшались не только иконы, но и фрески. Таким образом, XIV век заложил прочные основы русской иконописи, которые продолжали развиваться и трансформироваться в последующие столетия.

Тема 2. Культурный контекст XV века: искусство объединённой Руси

XV век стал периодом объединения русских земель под властью Московского княжества, что оказало существенное влияние на развитие искусства. Искусство этого времени отражает идеи консолидации и формирования единого культурного пространства, где Московская школа живописи становится центральной. Эти изменения происходят на фоне упадка Золотой Орды и роста Москвы как политического и культурного центра.

Ключевой фигурой этого периода стал Андрей Рублёв, чьё творчество знаменует собой расцвет русской иконописи. Его знаменитая икона «Троица» является воплощением духовной гармонии, простоты и высокой символики. Рублёв и его современники стремились отойти от строгости и архаичности предшествующих традиций, придавая больший акцент на выразительность, одухотворённость и взаимодействие цветов. Его росписи в Успенском соборе Владимира и Троице-Сергиевой лавре подтверждают высочайший уровень мастерства.

Взаимодействие между различными художественными школами — Новгородской, Псковской и Московской — стало основой для формирования единой системы, которая в дальнейшем станет национальной. Это взаимодействие проявляется в синтезе стилей: от

лаконичной выразительности новгородцев до эмоциональной насыщенности псковских мастеров. XV век становится временем расцвета не только иконописи, но и прикладного искусства, особенно в изготовлении драгоценных окладов и орнаментальных украшений.

Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство XVI века: формирование национального стиля

XVI век в русской культуре ознаменован формированием уникального национального стиля, особенно в архитектуре и живописи. Период характеризуется централизацией власти, что нашло отражение в строительстве грандиозных архитектурных проектов. Одним из главных достижений этого времени стало появление шатрового стиля, который сочетал в себе элементы древнерусского зодчества и инновационные решения.

Наиболее ярким примером этого стиля является Покровский собор (Собор Василия Блаженного) на Красной площади в Москве, построенный в честь победы над Казанским ханством. Архитектура собора объединяет сложные композиции шатров и декоративные элементы, что символизирует укрепление русской государственности. Одновременно с этим развивается монументальная живопись и иконопись, в которой наблюдаются процессы стилистической унификации. Строгановская школа, сформировавшаяся в конце XVI века, заложила основы новой эстетики, связанной с декоративностью и тонкой проработкой деталей.

Культура XVI века демонстрирует усиление национального самосознания. Искусство этого периода переходит от локальных традиций к созданию общерусского художественного языка, где главную роль играли символика, масштабность и стремление к величию. Такой подход нашёл выражение как в церковной архитектуре, так и в прикладном искусстве, которое отражало высокий уровень ремесленного мастерства и тонкость декоративного оформления

Тема 4. Искусство времени Ивана Грозного: переходный этап

Эпоха Ивана Грозного (1533–1584) стала периодом значительных политических и социальных перемен, что оказало глубокое влияние на искусство того времени. Во время правления Ивана IV искусство начинает отражать напряжённость эпохи, переходный характер культуры и столкновение старых традиций с новыми веяниями. Этот период характеризуется как сохранением архаичных форм, так и появлением новых художественных подходов, вызванных изменением государственной идеологии.

В монументальной живописи и иконописи усиливается драматизм и эмоциональная экспрессия. Росписи храмов этого времени включают не только традиционные библейские сюжеты, но и сцены, подчёркивающие величие власти и государственного аппарата. Важной темой становится образ царя как божественного правителя. Одновременно с этим появляются новые мотивы в иконописи, такие как использование ярких цветовых акцентов и более сложные композиции. Примером такого подхода являются иконы, написанные для Успенского собора Московского Кремля.

Развитие декоративно-прикладного искусства в этот период связано с усилением царского двора. Ювелирное искусство, резьба по дереву, чеканка и эмалевое дело достигают высокого уровня. Особо выделяются церковные предметы, такие как оклады икон, кресты и чаши, которые символизировали власть и богатство. Искусство эпохи Ивана Грозного стало важным этапом в истории русской культуры, связующим звеном между средневековыми традициями и новой эпохой.

Тема 5. Проблемы иконописи XVI–XVII вв.: старообрядческий раскол и его отражение в искусстве

XVI–XVII века стали временем глубоких религиозных и культурных изменений, вызванных церковным расколом. Реформы патриарха Никона, направленные на унификацию церковных обрядов с греческими образцами, вызвали массовое сопротивление. Эти

перемены повлияли не только на религиозную жизнь, но и на искусство, особенно на иконопись, которая оказалась в центре конфликтов.

Старообрядцы стремились сохранить древние каноны иконописи, которые считали подлинным отражением духовности. Их произведения характеризуются строгой символикой, архаичным стилем и приверженностью традициям, что особенно заметно в композиции и цветовой гамме. В противовес этому, официальная церковь поддерживала нововведения, которые включали заимствования из западноевропейского искусства. Такие мастера, как Симон Ушаков, активно использовали светотеневое моделирование, стремились к реалистичности в изображении ликов и объёмности форм. Его знаменитая икона «Спас Нерукотворный» отражает эти новаторские подходы, что вызывало критику со стороны старообрядцев.

Таким образом, иконопись XVI–XVII веков становится не только полем художественных экспериментов, но и символом духовного противостояния. Религиозный раскол оказал значительное влияние на развитие искусства, стимулируя создание различных стилей, которые будут сосуществовать ещё долгие десятилетия.

Тема 6. Появление светских тенденций в искусстве XVII века

XVII век стал важным этапом в переходе от средневекового религиозного искусства к светским формам. Это время характеризуется активным влиянием западноевропейской культуры, ростом интереса к личности и появлением светских мотивов в изобразительном искусстве. Политическая стабилизация и развитие международных связей способствовали внедрению новых художественных тем и приёмов.

Одним из ключевых явлений этого времени стало развитие парсуны — переходного жанра между иконой и светским портретом. Парсуны, выполненные в традиционной иконописной технике, начинали передавать индивидуальные черты изображаемых лиц. Это свидетельствовало о растущем интересе к личности как к объекту искусства. Светские мотивы также проникают в декоративное оформление интерьеров: росписи Теремного дворца в Кремле демонстрируют богатство орнаментации и мирские сюжеты.

Появление светских тенденций отразилось и в прикладном искусстве. Ткани, мебель, посуда начинают украшаться более сложными декоративными мотивами, часто заимствованными из западноевропейской традиции. Таким образом, XVII век стал временем формирования новых форм и стилей, которые подготовили почву для радикальных изменений в искусстве эпохи Петра I.

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство XIV–XVII вв.: ремесла и орнамента

Декоративно-прикладное искусство XIV–XVII веков представляет собой важную часть культурного наследия Руси. Оно охватывало широкий спектр направлений, включая ювелирное дело, резьбу по дереву, ткачество, керамику и изготовление оружия. Эти искусства не только служили утилитарным целям, но и несли важную эстетическую и символическую функцию, отражая религиозные и культурные ценности.

Ювелирное искусство достигло значительных высот благодаря развитию техники перегородчатой эмали, чеканки и гравировки. Важным направлением стала резьба по дереву, которая использовалась как для оформления храмов, так и для создания предметов быта. Ткани, украшенные сложными орнаментами, занимали центральное место в интерьерах, подчёркивая статус их владельцев. Орнаментальная роспись керамики и архитектурных элементов сочетала в себе природные и религиозные мотивы.

XVII век стал временем усиления влияния западноевропейской традиции на декоративно-прикладное искусство. Примеры этого можно найти в интерьерах Кремлёвских дворцов, где сочетались национальные мотивы и элементы барокко. Таким образом, декоративно-прикладное искусство XIV–XVII веков представляло собой синтез утилитарной

функции и высокой эстетики, что сделало его важной частью художественной традиции Руси.

Тема 8. Становление национального искусства: от средневековой традиции к светскому началу

XVII век в истории русской культуры стал эпохой значительных изменений, когда традиционные средневековые формы искусства начали уступать место новым тенденциям, связанным с развитием светской эстетики. Этот период характеризуется усилением влияния западноевропейской культуры, расширением международных контактов и развитием интереса к мирским темам. Эти изменения происходили на фоне важнейших политических событий, таких как укрепление самодержавной власти, что также нашло отражение в искусстве.

В иконописи начинается отход от строгих канонов, формируется новый подход к изображению святых. Вместо условной, плоскостной манеры изображений всё чаще встречаются попытки придать фигурам объёмность и живость. Эти тенденции особенно заметны в работах таких мастеров, как Симон Ушаков, чьё творчество стало символом нового этапа в русской живописи. Одновременно появляется жанр парсуны — своеобразного предшественника светского портрета. Парсуны, такие как изображения русских царей и бояр, показывают стремление художников передать индивидуальные черты личности, сохраняя при этом элементы традиционной иконописной техники.

В декоративно-прикладном искусстве и архитектуре также происходят важные изменения. Теремной дворец в Кремле демонстрирует сочетание традиционных русских мотивов и западных декоративных элементов. В интерьерах этого времени появляются светские сюжеты, отражающие повседневную жизнь, что становится значительным шагом в развитии светского искусства. Таким образом, XVII век стал важным этапом в становлении национального искусства, когда древнерусские традиции постепенно трансформировались, создавая основу для более светской художественной культуры XVIII века.

Тема 9. Искусство эпохи Петра I: культурная трансформация

Эпоха Петра I (1682–1725) стала переломным моментом в истории русской культуры. Реформы, проведённые Петром Великим, кардинально изменили художественную жизнь страны, переориентировав её на западноевропейские традиции. Искусство этого времени подчёркивало амбиции Петра I по модернизации России и укреплению её статуса как великой державы.

Одним из главных достижений эпохи стало появление регулярной городской застройки. Строительство Санкт-Петербурга, новой столицы Российской империи, стало символом петровских реформ. Город был спроектирован в соответствии с европейскими стандартами градостроительства: чёткая планировка улиц, использование ордерной системы в архитектуре и обилие общественных пространств. Примером архитектуры барокко петровской эпохи является Летний дворец Петра I, который демонстрирует лаконичность и утончённость форм.

В живописи эпоха Петра I ознаменована рождением светского искусства. Наиболее значимым жанром становится портрет, который до этого практически отсутствовал в русской традиции. Портреты Петра I и его современников, выполненные Иваном Никитиным, отражают реалистический подход и акцент на индивидуальность. Кроме того, декоративно-прикладное искусство, включая мебель, текстиль и предметы интерьера, всё чаще создаётся в стиле барокко, что подчеркивает стремление к европейскому уровню изысканности.

Одним из ключевых достижений петровской эпохи стало создание системы художественного образования. Основание Академии наук и появление новых школ обеспечили подготовку мастеров, способных работать в соответствии с новыми стандартами.

Таким образом, реформы Петра I не только изменили художественные традиции, но и заложили основы для дальнейшего культурного развития России.

Тема 10. Русское искусство XVIII века: классицизм и барокко

XVIII век стал эпохой значительных изменений в русской культуре, когда на смену барокко пришёл классицизм. Эти два стиля отразили как общеевропейские культурные тенденции, так и специфические черты русской художественной традиции. Барокко с его пышностью и экспрессией было связано с первыми десятилетиями века, в то время как классицизм, с его строгой гармонией и упорядоченностью, стал доминирующим стилем в его второй половине.

Архитектура барокко нашла своё выражение в работах таких мастеров, как Бартоломео Растрелли. Его Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Екатерининский дворец в Царском Селе и Смольный монастырь стали воплощением грандиозности и роскоши, характерных для стиля барокко. В середине XVIII века классицизм начал вытеснять барокко. Этот стиль проявился в архитектуре Матвея Казакова и Василия Баженова, чьи проекты, такие как Дом Пашкова и Михайловский замок, демонстрируют строгость, симметрию и ясность форм.

Декоративно-прикладное искусство XVIII века также достигло значительных высот. Мастера создавали изысканные предметы интерьера, включая мебель, часы, текстиль и ювелирные изделия, часто предназначенные для украшения дворцовых интерьеров. Примером изысканного стиля может служить Янтарная комната, созданная для Екатерины II.

Екатерининская эпоха стала временем расцвета коллекционирования и создания музеев. Основание Эрмитажа в 1764 году ознаменовало важный шаг в формировании художественного наследия России. Таким образом, XVIII век стал эпохой культурного подъёма, когда Россия не только перенимала западноевропейские традиции, но и формировала собственный художественный стиль.

Тема 11. Искусство эпохи романтизма: поиски национальной идентичности

Первая половина XIX века в России ознаменовалась развитием романтизма, художественного направления, которое стремилось к выражению индивидуальности, эмоций и национального духа. Романтизм в русском искусстве развивался в тесной связи с общественными и политическими событиями, такими как Отечественная война 1812 года, которая пробудила интерес к национальной истории и культуре. Этот период стал временем поиска национальной идентичности через искусство, что отразилось в живописи, литературе и архитектуре.

Одной из ключевых тем романтизма в русском искусстве стала природа, которая воспринималась как символ духовного мира человека. Пейзажная живопись достигла высокого уровня благодаря таким мастерам, как Сильвестр Щедрин и Алексей Венецианов. Их работы, например, «Деревенский вид» Венецианова, передают не только красоту природы, но и её связь с жизнью простых людей. Кроме того, Венецианов внёс значительный вклад в развитие бытового жанра, изображая сцены из крестьянской жизни с теплотой и реализмом, что было новаторским подходом для того времени.

Романтизм также оказал влияние на историческую живопись. Произведения Карла Брюллова, такие как «Последний день Помпеи», стали образцом синтеза романтической экспрессии и классического наследия. Брюллов и его современники стремились передать драматизм исторических событий и одновременно выявить героизм и трагедию человеческой судьбы. Таким образом, романтизм стал важным этапом в развитии русской культуры, позволив художникам отразить национальные и исторические особенности в новом художественном ключе.

Тема 12. Академизм и передвижничество: искусство второй половины XIX века

Вторая половина XIX века в России стала временем противостояния двух художественных направлений: академизма, представлявшего официальное искусство, и передвижничества, провозглашавшего свободу творчества и обращение к социальным темам. Академизм, основой которого были классические каноны, продолжал доминировать в художественных школах, однако его оторванность от жизни и реальных проблем общества вызвала критику. Передвижники, напротив, стремились сделать искусство ближе к народу, отображая в своих работах повседневные сцены и острые социальные вопросы.

Академическая живопись того времени сосредотачивалась на исторических и мифологических сюжетах. Однако в 1870 году группа художников, включая Ивана Крамского и Василия Перова, организовала Товарищество передвижных художественных выставок, которое бросило вызов академическим традициям. Передвижники поднимали темы, связанные с жизнью крестьянства, бедностью и несправедливостью. Например, картина Репина «Бурлаки на Волге» стала символом социального протеста, отражая тяжёлый труд простых людей.

Пейзажная живопись второй половины XIX века также достигла значительного развития благодаря таким мастерам, как Иван Шишкин и Алексей Саврасов. Их работы воспевали красоту русской природы, создавая идеализированный образ родного края. Таким образом, искусство второй половины XIX века стало временем поиска новых форм и методов, которые соответствовали бы запросам общества, стремящегося к прогрессу и изменениям.

Тема 13. Модерн и символизм в искусстве рубежа XIX–XX вв.

На рубеже XIX–XX веков русское искусство вступило в эпоху модерна и символизма, которые стали ответом на вызовы времени, связанные с урбанизацией, индустриализацией и изменениями в общественном сознании. Модерн стремился к синтезу искусств, объединяя архитектуру, живопись, скульптуру и прикладное искусство в единое художественное пространство. Символизм же акцентировал внимание на духовных аспектах, выражая сложные философские идеи и мистические настроения.

Модерн наиболее ярко проявился в архитектуре. Работы Фёдора Шехтеля, такие как особняк Рябушинского в Москве, стали образцом стиля, отличающегося изяществом линий, природными мотивами и декоративностью. Декоративно-прикладное искусство также достигло высокого уровня: мебель, витражи, текстиль и керамика оформлялись в стиле модерна, что подчёркивало эстетику новой эпохи. Эти работы отражали стремление к гармонии и красоте в повседневной жизни.

В живописи рубежа веков доминировал символизм, представленный такими мастерами, как Михаил Врубель. Его произведения, например, «Демон сидящий», передают трагизм, фантазию и духовное напряжение. Символисты искали способы выразить глубинные переживания, используя сложные аллегории, мифологические и религиозные образы. Театральное искусство и сценография также испытали влияние символизма, создавая богатые визуальные миры, наполненные эмоциональной экспрессией.

Эти два направления оказали значительное влияние на развитие русской художественной традиции, став мостом между классической культурой XIX века и авангардными экспериментами начала XX века. Таким образом, модерн и символизм стали отражением поисков нового языка, способного выразить сложность и многообразие времени.

Тема 14. Русский авангард: революционные изменения в искусстве

Русский авангард начала XX века представляет собой один из самых ярких и новаторских периодов в истории мирового искусства. Это время было отмечено революционными изменениями в художественном языке, которые полностью трансформировали представления о форме, содержании и функции искусства. Авангардисты стремились отказаться от традиций прошлого и создать совершенно новый художественный

язык, отражающий динамику и дух эпохи. Их работы были тесно связаны с социально-политическими изменениями, происходившими в России, включая революцию 1917 года.

Ключевыми направлениями русского авангарда стали супрематизм, конструктивизм и кубофутуризм. Супрематизм, разработанный Казимиром Малевичем, стал символом абсолютного абстракционизма. Работы Малевича, такие как «Чёрный квадрат», предложили зрителю отказаться от привычного изображения реальности в пользу выражения чистых идей через геометрические формы. Конструктивизм, представленный Александром Родченко и Элем Лисицким, акцентировал внимание на утилитарности искусства, стремясь объединить его с промышленностью и архитектурой. Кубофутуризм, в свою очередь, сочетал элементы кубизма и футуризма, исследуя темы движения, динамики и технологического прогресса.

Русский авангард оказал огромное влияние на развитие мирового искусства, включая архитектуру, графический дизайн и театральные постановки. Однако к концу 1920-х годов авангард начал терять свои позиции из-за роста идеологического давления в Советском Союзе. Доминирующим стилем стал социалистический реализм, а многие авангардные художники были вынуждены прекратить свою деятельность. Несмотря на это, наследие русского авангарда продолжает вдохновлять художников по всему миру, оставаясь символом творческой свободы и инноваций.

Тема 15. Искусство советской эпохи: от авангарда до соцреализма

Искусство советской эпохи претерпело значительные изменения, начавшись с авангардных экспериментов в 1920-х годах и завершившись утверждением социалистического реализма в 1930-е годы. Этот период характеризовался активным взаимодействием искусства и государственной идеологии, что привело к созданию уникального художественного языка, отражающего интересы новой советской власти.

На начальном этапе советское искусство находилось под влиянием авангарда. Художники и архитекторы стремились создать новое, революционное искусство, которое отвечало бы задачам строительства социалистического общества. Проекты таких мастеров, как Владимир Татлин и Александр Родченко, включали создание утилитарных объектов и зданий, сочетающих функциональность и эстетику. Однако к середине 1930-х годов эти эксперименты были свёрнуты, поскольку руководство страны искало более понятные и идеологически насыщенные формы искусства.

Социалистический реализм, провозглашённый основным методом искусства в 1934 году, стал главным направлением советского искусства. Он акцентировал внимание на изображении героического труда, достижений индустриализации и жизни простых людей. Среди ключевых художников этого направления — Александр Дейнека, Юрий Пименов и Аркадий Пластов. В архитектуре этого времени также преобладали монументальные формы, символизирующие мощь государства, например сталинские высотки.

Искусство советской эпохи стало мощным инструментом государственной пропаганды, но при этом создало множество произведений высокой художественной ценности. Оно охватывало широкий спектр жанров — от живописи и скульптуры до декоративно-прикладного искусства — и оставило значительное наследие, которое продолжает вызывать интерес исследователей.

Тема 16. Проблемы искусства периода оттепели и застоя (1950–1980-е гг.)

Период оттепели, начавшийся после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, привёл к частичному смягчению идеологического контроля над искусством. В этот период художники получили больше свободы для экспериментов, что выразилось в разнообразии форм и тем. Однако эпоха застоя, охватывающая 1970–1980-е годы, вновь ограничила возможности для творчества, что вызвало противостояние между официальным и неофициальным искусством.

В период оттепели наблюдался рост интереса к абстракционизму и модернизму, ранее запрещённым стилям. Художники стремились отойти от строгих канонов соцреализма, создавая работы, исследующие человеческие эмоции и духовность. В декоративно-прикладном искусстве также происходили изменения: мастера начали использовать современные материалы и экспериментировать с формами, сохраняя при этом связь с народными традициями.

Эпоха застоя характеризовалась возвращением к более консервативным подходам. Социалистический реализм оставался доминирующим направлением в официальном искусстве, однако его содержание становилось всё более стереотипным. На этом фоне начала развиваться альтернативная художественная культура. Такие направления, как соц-арт (Илья Кабаков, Эрик Булатов) и концептуализм, критиковали советскую действительность, используя иронию и метафоры. Неофициальные художники организовывали выставки в частных квартирах, что позволило им сохранить свободу творчества.

Искусство периода оттепели и застоя стало важным этапом в развитии русской культуры. Оно отразило как попытки сохранить идеологические принципы, так и стремление художников к поиску новых форм выражения. Эти противоречия подготовили почву для кардинальных изменений, которые произошли в искусстве после распада Советского Союза.

Тема 17. Русское искусство рубежа XX–XXI вв.: постмодернизм и новые формы

Рубеж XX–XXI веков в истории русского искусства характеризуется радикальными изменениями, вызванными глобализацией, технологическим прогрессом и культурной трансформацией, сопровождавшей распад Советского Союза. Постмодернизм, с его критическим отношением к традиционным ценностям и стремлением к эксперименту, стал ведущим направлением в искусстве этого времени. Это позволило художникам свободно комбинировать элементы различных стилей, обращаться к культурным кодам прошлого и использовать самые современные технологии.

Одной из ключевых черт постмодернизма стало развитие концептуальных форм искусства. Художники, такие как Илья Кабаков, Андрей Монастырский и группа «Синие носы», создавали произведения, в которых идеи и концепции становились важнее формы. Инсталляции и перформансы, характерные для этого периода, активно взаимодействовали с пространством и зрителем. Одновременно развивались цифровое и медиа-искусство, в котором использовались видео, интерактивные технологии и виртуальная реальность. Примером такого искусства является творчество Дмитрия Гутова и Ольги Чернышовой.

Постмодернизм также способствовал синтезу различных культурных традиций. Русские художники всё чаще включали в свои работы элементы народного искусства, сочетая их с современными формами. Это позволило им не только сохранить национальную идентичность, но и сделать искусство понятным международной аудитории. Таким образом, искусство рубежа XX–XXI веков стало зеркалом сложных процессов, происходивших в обществе, и показало способность русской культуры адаптироваться к новым вызовам времени.

Тема 18. Социально-культурные проблемы и тенденции современного искусства

Современное русское искусство представляет собой сложное и многогранное явление, активно взаимодействующее с актуальными социальными, культурными и политическими процессами. Художники не только исследуют проблемы современного общества, но и создают платформы для диалога с аудиторией. Темы экологии, глобализации, урбанизации и цифровой революции становятся центральными в произведениях современного искусства.

Одной из главных тенденций стало развитие публичного искусства, который активно интегрируется в городскую среду. Художники создают муралы, инсталляции и объекты, призванные преобразить городское пространство и привлечь внимание к проблемам современного общества. Одним из примеров такого искусства являются работы Андрея Люблинского, который сочетает элементы уличного искусства и дизайна. Также важное

место занимает перформанс, где художники, такие как Пётр Павленский, используют собственное тело как инструмент для выражения политических и социальных идей.

Развитие музейных и галерейных пространств играет важную роль в популяризации современного искусства. Центры, такие как «Гараж», Московский музей современного искусства и Винзавод, становятся не только местами для экспозиции, но и платформами для образовательных и культурных проектов. Международное сотрудничество русских художников с зарубежными коллегами способствует их интеграции в мировое художественное сообщество. Таким образом, современное искусство продолжает развиваться как средство осмысления и критики реальности, отражая вызовы XXI века и открывая новые пути для художественного поиска.

6.2. План семинарских занятий

Семинар 1. Искусство Древней Руси в XIV веке: расцвет иконописи

1. Обсуждение роли Новгорода, Москвы и Пскова в развитии русской культуры XIV века.
2. Анализ творчества Феофана Грека: его вклад в развитие русской иконописи.
3. Техника создания икон в XIV веке: символика, материалы, композиция.
4. Коллективная работа: сравнение стилей новгородской и псковской школ.

Семинар 2. Культурный контекст XV века: искусство объединённой Руси

1. Влияние политического объединения Руси на развитие искусства.
2. Творчество Андрея Рублёва: обсуждение ключевых произведений («Троица», росписи Успенского собора).
3. Сравнительный анализ Новгородской, Псковской и Московской школ.
4. Роль искусства XV века в формировании национальной идентичности.

Семинар 3. Архитектура и изобразительное искусство XVI века: формирование национального стиля

1. Архитектурные достижения XVI века: Покровский собор и развитие шатрового стиля.
2. Декоративные особенности Строгановской школы.
3. Влияние византийских и западноевропейских традиций на искусство XVI века.
4. Коллективная работа: подготовка презентации по основным памятникам архитектуры XVI века.

Семинар 4. Искусство времени Ивана Грозного: переходный этап

1. Влияние политической нестабильности на художественную жизнь.
2. Исторические сюжеты в монументальной живописи XVI века.
3. Развитие ювелирного искусства и декоративного оформления в период правления Ивана Грозного.
4. Дискуссия: как события времени Ивана Грозного отразились в искусстве?

Семинар 5. Проблемы иконописи XVI–XVII вв.: старообрядческий раскол и его отражение в искусстве

1. Исторические предпосылки церковного раскола.
2. Отличия старообрядческой и официальной иконописи.
3. Обсуждение творчества Симона Ушакова и его критики со стороны старообрядцев.
4. Практическая работа: сравнение традиционной и реформаторской икон.

Семинар 6. Появление светских тенденций в искусстве XVII века

1. Влияние западноевропейской культуры на искусство XVII века.
2. Парсуна: переход от иконы к портрету.

3. Светские сюжеты в декоративно-прикладном искусстве.
4. Коллективный анализ росписей Теремного дворца.

Семинар 7. Декоративно-прикладное искусство XIV–XVII вв.: ремесла и орнаментика

1. Развитие ювелирного дела, резьбы по дереву и ткачества.
2. Символика орнаментов в русской культуре.
3. Влияние европейских элементов на декоративное искусство XVII века.
4. Практическая работа: анализ фотографий предметов декоративно-прикладного искусства.

Семинар 8. Становление национального искусства: от средневековой традиции к светскому началу

1. Переход от религиозного к светскому искусству: исторические предпосылки.
2. Парсуна как этап формирования портретного жанра.
3. Изменения в архитектуре: влияние светских мотивов.
4. Дискуссия: что означает становление национального искусства?

Семинар 9. Искусство эпохи Петра I: культурная трансформация

1. Реформы Петра I и их влияние на художественную жизнь.
2. Основные особенности архитектуры Санкт-Петербурга.
3. Возникновение светской живописи: портреты петровской эпохи.
4. Практическая работа: анализ градостроительных решений Санкт-Петербурга.

Семинар 10. Русское искусство XVIII века: классицизм и барокко

1. Барокко: творчество Бартоломео Растрелли.
2. Переход к классицизму: архитектура Матвея Казакова и Василия Баженова.
3. Декоративно-прикладное искусство XVIII века: предметы роскоши.
4. Коллективное задание: сравнение барочных и классицистических проектов.

Семинар 11. Искусство эпохи романтизма: поиски национальной идентичности

1. Пейзажная живопись романтизма: творчество Щедрина и Венецианова.
2. Историческая живопись: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.
3. Национальная идентичность в искусстве первой половины XIX века.
4. Дискуссия: романтизм как инструмент осмысления национальной культуры.

Семинар 12. Академизм и передвижничество: искусство второй половины XIX века

1. Основные черты академизма: анализ работ Айвазовского.
2. Передвижники: реализм и социальная проблематика в творчестве Репина и Крамского.
3. Пейзажная живопись Шишкина и Саврасова.
4. Практическая работа: сопоставление идей академизма и передвижничества.

Семинар 13. Модерн и символизм в искусстве рубежа XIX–XX вв.

1. Архитектура модерна: творчество Фёдора Шехтеля.
2. Символизм в живописи: анализ произведений Михаила Врубеля.
3. Синтез искусств: декоративно-прикладное искусство эпохи модерна.
4. Дискуссия: модерн как отражение духа времени.

Семинар 14. Русский авангард: революционные изменения в искусстве

1. Основные направления авангарда: супрематизм, конструктивизм, кубофутуризм.
2. Творчество Казимира Малевича, Александра Родченко и Владимира Татлина.
3. Влияние авангарда на мировое искусство.

4. Практическая работа: анализ ключевых произведений русского авангарда.

Семинар 15. Искусство советской эпохи: от авангарда до соцреализма

1. Переход от авангарда к социалистическому реализму.
2. Соцреализм в живописи: творчество Александра Дейнеки и Юрия Пименова.
3. Монументальная архитектура сталинской эпохи.
4. Коллективная работа: обсуждение идеологических аспектов соцреализма.

Семинар 16. Проблемы искусства периода оттепели и застоя (1950–1980-е гг.)

1. Искусство оттепели: эксперименты с абстракцией и модернизмом.
2. Эпоха застоя: соц-арт и неофициальное искусство.
3. Влияние концептуализма и андеграунда на культуру 1970–1980-х годов.
4. Дискуссия: официальное и неофициальное искусство в СССР.

Семинар 17. Русское искусство рубежа XX–XXI вв.: постмодернизм и новые формы

1. Постмодернизм в русской культуре: основные черты и направления.
2. Концептуальные формы искусства: инсталляции, перформансы, цифровое искусство.
3. Интернационализация русских художников: анализ ключевых проектов.
4. Практическая работа: обсуждение роли технологий в современном искусстве.

Семинар 18. Социально-культурные проблемы и тенденции современного искусства

1. Паблик-арт и его роль в трансформации городской среды.
2. Политическое искусство: анализ перформансов и уличного искусства.
3. Роль музеев и галерейных пространств в популяризации современного искусства.
4. Дискуссия: современное искусство как зеркало общественных процессов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

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 практическим занятиям;
- подготовка к зачёту и экзамену.

К каждому практическому (семинарскому) занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов, на одну из предложенных тем.

7.1. Темы и задания для подготовки к семинарским занятиям

Тема 1. Искусство Древней Руси в XIV веке: расцвет иконописи

Задания:

1. Подготовить презентацию на тему «Роль Новгорода, Москвы и Пскова в развитии русской культуры XIV века».
2. Проанализировать творчество Феофана Грека, выделив основные стилистические черты его произведений.
3. Выполнить сравнительный анализ новгородской и псковской школ иконописи, представив таблицу отличий.

Тема 2. Культурный контекст XV века: искусство объединённой Руси

Задания:

1. Написать реферат на тему «Творчество Андрея Рублёва: духовность и символизм в искусстве XV века».
2. Составить схему взаимодействия Новгородской, Псковской и Московской школ живописи.
3. Подготовить устное сообщение о роли искусства в формировании национальной идентичности.

Тема 3. Архитектура и изобразительное искусство XVI века: формирование национального стиля

Задания:

1. Подготовить обзор архитектурных достижений XVI века с акцентом на Покровский собор (Собор Василия Блаженного).
2. Выполнить аналитическую записку о декоративных особенностях Строгановской школы.
3. Подготовить презентацию о влиянии византийских и западноевропейских традиций на русское искусство XVI века.

Тема 4. Искусство времени Ивана Грозного: переходный этап

Задания:

1. Проанализировать влияние политических и социальных потрясений на художественную жизнь эпохи Ивана Грозного.
2. Подготовить доклад о развитии монументальной живописи XVI века.
3. Составить таблицу, демонстрирующую развитие ювелирного искусства и декоративного оформления того времени.

Тема 5. Проблемы иконописи XVI–XVII вв.: старообрядческий раскол и его отражение в искусстве

Задания:

1. Составить сравнительный анализ старообрядческой и официальной иконописи (оформить в виде эссе или таблицы).
2. Подготовить доклад о творчестве Симона Ушакова и его значении в русской культуре.
3. Написать аналитическую записку о влиянии церковного раскола на искусство.

Тема 6. Появление светских тенденций в искусстве XVII века

Задания:

1. Составить сообщение о развитии парсуны как переходного жанра между иконой и светским портретом.

2. Подготовить иллюстрированную презентацию о светских сюжетах в прикладном искусстве.
3. Выполнить анализ росписей Теремного дворца с точки зрения взаимодействия религиозного и светского искусства.

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство XIV–XVII вв.: ремесла и орнаментика

Задания:

1. Написать обзор на тему «Развитие ювелирного искусства и техники перегородчатой эмали в Древней Руси».
2. Подготовить доклад о символике орнаментов в русской культуре XIV–XVII веков.
3. Представить сравнительный анализ европейских и русских элементов в декоративно-прикладном искусстве XVII века.

Тема 8. Становление национального искусства: от средневековой традиции к светскому началу

Задания:

1. Составить аналитическую справку о трансформации канонов иконописи в XVII веке.
2. Подготовить сообщение о жанре парсуны и его роли в развитии портретного искусства.
3. Подготовить доклад об изменениях в архитектуре XVII века с акцентом на светские мотивы.

Тема 9. Искусство эпохи Петра I: культурная трансформация

Задания:

1. Составить обзор градостроительных решений Санкт-Петербурга и их архитектурного значения.
2. Написать реферат о зарождении светской живописи в эпоху Петра I.
3. Подготовить презентацию о влиянии реформ Петра I на художественную жизнь России.

Тема 10. Русское искусство XVIII века: классицизм и барокко

Задания:

1. Составить сравнительный анализ барочных и классицистических архитектурных проектов.
2. Подготовить презентацию о декоративно-прикладном искусстве XVIII века (янтарная комната, мебель, текстиль).
3. Написать эссе на тему «Влияние Екатерининской эпохи на развитие русского искусства».

Тема 11. Искусство эпохи романтизма: поиски национальной идентичности

Задания:

1. Подготовить сообщение о роли пейзажной живописи в русской культуре романтизма.
2. Составить анализ произведений Карла Брюллова с точки зрения их исторического значения.
3. Написать эссе о национальной идентичности в русском искусстве первой половины XIX века.

Тема 12. Академизм и передвижничество: искусство второй половины XIX века

Задания:

1. Написать аналитическую справку о социальной проблематике в произведениях передвижников.
2. Подготовить презентацию о пейзажной живописи Шишкина и Саврасова.
3. Сравнить идеологические подходы академистов и передвижников в форме таблицы.

Тема 13. Модерн и символизм в искусстве рубежа XIX–XX вв.

Задания:

1. Подготовить сообщение о развитии модерна в архитектуре (творчество Фёдора Шехтеля).
2. Составить доклад о символизме в живописи Михаила Врубеля.
3. Проанализировать синтез искусств в декоративно-прикладном искусстве эпохи модерна.

Тема 14. Русский авангард: революционные изменения в искусстве

Задания:

1. Написать реферат о супрематизме как философии нового искусства.
2. Подготовить доклад о конструктивизме в творчестве Александра Родченко.
3. Проанализировать ключевые произведения русского авангарда.

Тема 15. Искусство советской эпохи: от авангарда до соцреализма

Задания:

1. Подготовить сообщение о переходе от авангарда к соцреализму.
2. Составить аналитическую справку о монументальной архитектуре сталинской эпохи.
3. Выполнить сравнительный анализ работ Александра Дейнеки и Юрия Пименова.

Тема 16. Проблемы искусства периода оттепели и застоя (1950–1980-е гг.)

Задания:

1. Написать реферат об экспериментах в искусстве периода оттепели.
2. Подготовить доклад о концептуализме и соц-арте.
3. Проанализировать различия между официальным и неофициальным искусством.

Тема 17. Русское искусство рубежа XX–XXI вв.: постмодернизм и новые формы

Задания:

1. Подготовить презентацию о постмодернизме в русском искусстве.
2. Написать реферат о роли технологий в современном искусстве (цифровое искусство, медиа-арт).
3. Составить анализ концептуальных форм искусства: перформанс и инсталляция.

Тема 18. Социально-культурные проблемы и тенденции современного искусства

Задания:

1. Написать эссе о публич-арте и его влиянии на городскую среду.
2. Подготовить сообщение о роли музеев и галерей в популяризации современного искусства.
3. Составить аналитическую записку о взаимодействии искусства с политическими и экологическими проблемами.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Вопросы для зачёта (I семестр)

1. Какие основные культурные центры Древней Руси сформировались в XIV веке?
2. Какое значение имело творчество Феофана Грека для русской иконописи XIV века?
3. Какие особенности отличают Новгородскую школу иконописи от Псковской?
4. Какое место занимала иконопись в духовной жизни Древней Руси XIV века?
5. В чём заключаются основные достижения искусства объединённой Руси в XV веке?
6. Как творчество Андрея Рублёва отражает идеи национального единства?
7. Какие произведения Андрея Рублёва считаются ключевыми в его творчестве?
8. Как взаимодействие Новгородской, Псковской и Московской школ отразилось на формировании русской художественной традиции?
9. Какие особенности отличают архитектуру XVI века, и какова её роль в формировании национального стиля?
10. Что такое шатровый стиль, и в чём заключается его значимость для русской архитектуры?
11. Какое значение имеет Покровский собор (Собор Василия Блаженного) в русской архитектуре XVI века?
12. Какие художественные достижения связаны со Строгановской школой?
13. Как византийские и западноевропейские традиции повлияли на искусство XVI века?
14. Как политическая нестабильность эпохи Ивана Грозного отразилась в искусстве?
15. Какие основные жанры развивались в монументальной живописи времени Ивана Грозного?
16. Каковы достижения ювелирного искусства в XVI веке?
17. Как старообрядческий раскол повлиял на развитие русской иконописи?
18. Какие стилистические особенности отличают старообрядческую иконопись?
19. Как творчество Симона Ушакова отражает реформаторские изменения в иконописи XVII века?
20. Что такое парсуна, и в чём её значение как переходного жанра?
21. Каковы особенности росписей Теремного дворца в Кремле?
22. Как светские сюжеты начинают проникать в изобразительное искусство XVII века?
23. Какие виды декоративно-прикладного искусства были наиболее развиты в XIV–XVII веках?
24. В чём заключалась символика орнаментов в русском декоративно-прикладном искусстве?
25. Как техника перегородчатой эмали использовалась в ювелирном искусстве?
26. Какие изменения произошли в декоративно-прикладном искусстве под влиянием европейских традиций?
27. Как жанр парсуны способствовал развитию портретного искусства в XVII веке?
28. Какие архитектурные новшества были введены в XVII веке, и как они повлияли на развитие светского искусства?
29. Каковы особенности росписей и декоративного оформления в XVII веке?
30. Что означает становление национального искусства, и как этот процесс отразился в переходе от средневековых традиций к светским формам?

8.2. Вопросы для экзамена (II семестр)

1. Какую роль играли Новгород, Псков и Москва в развитии русской иконописи XIV века?
2. Как творчество Феофана Грека повлияло на развитие русской иконописи?
3. Какие особенности характерны для Новгородской школы живописи?
4. Почему XV век считается эпохой объединения русских земель, и как это отразилось в искусстве?
5. Как творчество Андрея Рублёва формировало духовные идеалы русского народа?
6. Какие архитектурные достижения XVI века свидетельствуют о формировании национального стиля?
7. Что представляет собой шатровый стиль в русской архитектуре?
8. Как развитие Строгановской школы повлияло на декоративное искусство XVI века?
9. Как политическая нестабильность эпохи Ивана Грозного отразилась в художественных произведениях?
10. Какие изменения в иконописи были вызваны церковным расколом XVI–XVII вв.?
11. Чем отличались иконы старообрядцев от работ, поддерживаемых официальной церковью?
12. Каковы ключевые черты парсуны как переходного жанра между иконой и портретом?
13. Какие новые темы появились в изобразительном искусстве XVII века?
14. Как светские сюжеты нашли отражение в декоративно-прикладном искусстве XVII века?
15. Какие направления декоративно-прикладного искусства получили развитие в XIV–XVII веках?
16. Какую роль играли символика и орнамент в прикладном искусстве Древней Руси?
17. Как взаимодействие с Западной Европой повлияло на русское искусство XVI–XVII веков?
18. Почему XVII век считается переломным периодом для русской культуры?
19. Как реформы Петра I изменили русскую архитектуру и живопись?
20. Какие черты присущи барокко в русской архитектуре XVIII века?
21. Как классицизм стал доминирующим стилем в русской архитектуре второй половины XVIII века?
22. Как искусство XVIII века способствовало формированию культурного наследия России?
23. Какие черты романтизма нашли отражение в русской живописи XIX века?
24. Как пейзажная живопись стала выразителем национального духа в эпоху романтизма?
25. Какие отличия характерны для академической школы и передвижничества в живописи?
26. Как творчество передвижников отражало социальные и бытовые проблемы России второй половины XIX века?
27. Какие достижения в пейзажной живописи принадлежат таким мастерам, как Иван Шишкин и Алексей Саврасов?
28. Как стиль модерн нашёл выражение в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве России рубежа XIX–XX вв.?
29. Какие идеи символизма отразились в работах Михаила Врубеля и других художников?
30. Что представляет собой русский авангард, и какие направления в нём выделяются?
31. Как супрематизм и конструктивизм изменили представления о пространстве и форме в искусстве?
32. Какие задачи ставили перед собой художники русского авангарда?
33. Почему 1920-е годы стали временем активного взаимодействия искусства и государственной идеологии?

34. Как возник и развивался социалистический реализм в советском искусстве?
35. Какие изменения произошли в искусстве СССР в период Хрущёвской оттепели?
36. Как концептуализм и соц-арт отражали настроения общества в эпоху застоя?
37. Какие формы искусства получили развитие в постсоветской России на рубеже XX–XXI веков?
38. Как постмодернизм изменил художественный язык российского искусства?
39. Какие социальные и экологические темы отражены в современном российском искусстве?
40. Как современные технологии и медиа повлияли на развитие русской художественной традиции?

9. 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 «Современные тенденции изучения региональной культуры» 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.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

*Таблица 1
Шкала оценивания ответа на опросе*

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Зачтено	Развернутый ответ с доказательствами или обоснованием.
Не зачтено	Ответ отсутствует или является односложным.

*Таблица 2
Шкала оценивания доклада*

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Зачтено	Материал изложен аргументированно, точка зрения автора обоснована, соблюдены правила оформления текста.

Не зачтено	Материал изложен без аргументации, точка зрения автора не ясна, нарушены правила оформления текста.
-------------------	---

Таблица 5
Шкала оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (4,5-5 баллов) 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>
Хорошо (3,5-4,4 балла) зачтено	<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>
Удовлетворительно (2,5-3,4 балла) зачтено	<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>
Неудовлетворительно (0-2,4 балла) 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>

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>

11. 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. : Трилистник, 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. — 2-е изд., перераб. — М. : Изобразительное 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. — 2-е изд., перераб. — М. : Изобразительное искусство, 1981. — 288 с. : ил.

6. Кириченко, Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Искусство, 1982. — 399 с.
7. Пилявский, В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / В. И. Пилявский, 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 / Л. Лифшиц, М. М. Алленов. — М. : Белый город, 2007. — 347 с.
11. Любимов, Л. Искусство древней Руси / Л. Любимов. — М. : Просвещение, 1981. — 336 с. : ил.
12. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник в 2 т. / Н. М. Сокольникова. — М. : Академия, 2007. — 304 с. : ил. + [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

1. Алпатов, М. В. Этюды по истории русского искусства : в 2 т. / М. В. Алпатов. — М. : Искусство, 1967. — 216 с.
2. Бойко, Н. Истории знаменитых полотен / Н. Бойко. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 224 с.
3. Дунаев, М. М. Своеобразие русской религиозной живописи XII–XX веков : очерки русской культуры XII–XX вв. / М. М. Дунаев. — М. : Филология, 1997. — 221 с.
4. Даниэль, С. Русская живопись: между Востоком и Западом : альбом / С. Даниэль. — СПб. : Аврора, 2000. — 287 с.
5. Иванов, А. Б. Рассказы о русских художниках / А. Б. Иванов. — М. : Просвещение, 1988. — 128 с.
6. Искусство : живопись, скульптура, архитектура, графика : в 3 ч. Ч. 3 : Русское искусство. Советское искусство / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1989. — 380 с. : ил.
7. История русской архитектуры / ред. Л. В. Виноград. Авт. коллектив: Н. И. Брунов, А. И. Каплун и др. — М. : Искусство, 1956. — 475 с.
8. Раппопорт, П. А. Древнерусская архитектура. — СПб. : Стройиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1993. — 289 с. — ISBN 5-274-00981-6.

12. 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 визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

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