

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д8 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «История отечественного искусства и культуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: Г.С.Трифонова, доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГПИ имени П.И. Чайковского, кандидат исторических наук, доцент.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	7
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание лекционных занятий	14
2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	39
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	42
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	42
3.2. Список основной и дополнительной литературы	42
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	43
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	44
5. Методические рекомендации преподавателю.	45
6. Методические указания для студентов	46
Критерии оценивания знаний и навыков.....	47
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	47
Виды контроля	53
Формы текущего контроля.....	53

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «История отечественного искусства и культуры» являются:

- формирование у студентов компетенций, которые позволили бы им изучить и усвоить на уровне сознания комплекс наук и знаний, овладеть комплексом практических и технологических навыков, умений и приемов для ведения самостоятельной профессиональной творческой деятельности;
- развитие у студентов понимания сущности природы и роли искусства в познании мира, формировании сознания, в передаче духовного наследия от поколения к поколению посредством освоения языка изобразительного искусства и архитектуры на основе изучения курса истории отечественного искусства.

Задачи дисциплины: ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи); овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, понимания и интерпретации особенностей образного языка искусства; обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы; формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства благодаря непосредственному контакту с подлинными произведениями пространственных искусств.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д8 «История отечественного искусства и культуры» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 54.05.02. Живопись, специализация «Художник-живописец (станковая живопись)» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой СГиППД института.

Дисциплина «История отечественного искусства и культуры» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплины «История искусства» в системе среднего профессионального образования, а также опирается на сумму знаний, полученных в результате освоения дисциплин «Мировая художественная культура» в системе среднего профессионального образования.

Учебная дисциплина «История отечественного искусства и культуры» носит междисциплинарный характер, её изучение подкрепляется изучением таких дисциплин как «История зарубежного искусства», «История», «История

литературы», «Психология и педагогика». Полученные посредством изучения дисциплины знания развивают кругозор, образное мышление, эстетическое восприятие мира, способствуют формированию целостного представления о мировой культуре и о месте в ней отечественной культуры и искусства, о путях и перспективах развития искусства.

Кроме того, дисциплина «История отечественного искусства и культуры» способствует освоению практических и специальных дисциплин, таких как «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции» и др., так как формирует эстетический вкус, способствует накоплению арсенала знаний и эрудиции в области искусства и ориентирует на высшие достижения в области культуры и искусства.

На занятиях студенты знакомятся с основными тенденциями развития отечественного искусства и культуры, учатся анализировать художественные произведения в контексте исторической ситуации и миропонимания эпохи.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности взаимодействия человека и общества, - этапы исторического развития человечества; - принципы поиска методов изучения произведения искусства; - терминологическую систему; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; делать</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные издания и интернет-ресурсы с интересующей по курсу информацией; - терминологию и понятия для дальнейшего освоения дисциплин; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать со специальной литературой; - использовать профессиональные понятия и терминологию в своей деятельности; <p>Владеть:</p>

<p>доклады и сообщения; защитить авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий</p>	<ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации информации из различных источников; - навыками целесообразного использования полученных знаний в профессиональной деятельности; - приемами и способами нахождения и извлечения необходимой информации в изучении изучаемых дисциплин.
<p>ОПК-5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы и историко-художественные эпохи мирового и отечественного искусства; - основные стили, направления, течения, национальные художественные школы мирового и отечественного искусства; - виды пространственных искусств и их достижения в истории искусства; - имена и выдающиеся произведения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять теоретические знания при анализе произведений изобразительного искусства; - различать при анализе произведения изобразительного искусства общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать художественное произведение в динамике исторического, художественного и социально - культурного процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления жанрово-стилевых особенностей произведения изобразительного искусства, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; - навыками выполнения гармонического анализа произведения изобразительного искусства;
<p>ПКО-2 Способен давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве; - теоретические основы композиции, законы, правила, приёмы, элементы композиции, перспективу, анатомию, теорию и историю искусств и мировую материальную культуру; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений изобразительных и прикладных видов искусств; - дать профессиональную оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами художественно-эстетического анализа и оценки явлений изобразительного искусства в области станковой композиции;

	- приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры, композиционных поисков.
ПК-4 Способен выполнять под научным руководством исследования в области изобразительного искусства	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные методы искусствоведческого анализа, их функции и область применения; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать с научной, искусствоведческой и специальной литературой; - использовать профессиональные понятия и терминологию в своей деятельности; - участвовать в научно-практических конференциях; - делать доклады и сообщения; - применять теоретические знания при анализе произведений изобразительного искусства; - различать при анализе произведения изобразительного искусства общие и частные закономерности его построения и развития; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной терминологией; - методами искусствоведческого анализа; - профессиональными знаниями и методикой работы со специальной литературой по избранной для исследования теме; - методиками поиска и конспектирования изучаемого материала; - навыками анализа художественного произведения; - анализом выразительных средств видов изобразительного искусства, способностью применить освоенные знания в обучении специальных творческих дисциплин; - принципами художественно-образного видения и интерпретации;
ПК-7* Способен компетентно и профессионально поддерживать творческие проекты в области изобразительного искусства	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систему средств массовой информации, их структуру, особенности функционирования; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общаться с людьми разных профессий, социального статуса, разных культурных ориентаций и быть профессионально убедительным в суждениях на тему искусства и в практических действиях в сотрудничестве; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками оценки соответствия тематики культурного мероприятия и его художественного содержания.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История отечественного искусства и культуры» составляет 396 часов (11 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 160 часов;

(из них 152 часа — лекции, 8 часов — практическая работа)

самостоятельная работа — 236 часов.

Время изучения дисциплины 2-6 семестры.

Формы промежуточного контроля: 2,6 семестры – экзамены; 3 семестр – зачет, 4 семестр – зачет с оценкой, 5 семестр – текущая аттестация.

Программа дисциплины «История отечественного искусства и культуры» реализуется в форме лекционных и практических групповых занятий.

Объем дисциплины по годам обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры				
		2	3	4	5	6
Аудиторные занятия (всего)	160	106	72	72	72	72
В том числе:						
Лекции	152	30	32	30	30	30
Практические занятия (ПЗ)	8	2	-	2	2	2
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	236	76	40	40	40	40
В том числе:	-	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации		экзамен	зачет	зачет с оценкой	Текущая аттестация	экзамен
Общая трудоемкость		108	72	72	72	72
час	396					
ЗЕТ	11	3	2	2	2	2

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы					Формы контроля успеваемости	
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР		СРС
1	Тема 1. Искусство славян. Древняя Русь X-XI веков	2	5	1	-	-	-	4	Блиц-опрос
2	Тема 2. Христианство Древней Руси. Искусство Киевской Руси	2	8	2	-	-	-	6	Блиц-опрос
3	Тема 3. Искусство Древнего Новгорода. Архитектура	2	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос

4	Тема 4. Иконопись Киевской Руси	2	8	2	-	-	-	6	Анализ иконографии
5	Тема 5. Фрески и мозаики периода Киевской Руси	2	8	2	-	-	-	6	Блиц-опрос
6	Тема 6. Архитектура, станковая и монумент. живопись конца XII-XIII вв. Новые пространст.-структурные модели храма конца XII-XIII веков	2	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
7	Тема 7. Владимиро-Суздальская Русь. Архитектура и живопись	2	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
8	Тема 8. Искусство Новгорода XIII-XIV веков Русско-византийские связи середины XIV века. Творчество Ф. Грека	2	8	2	-	-	-	6	Визуал-тест
9	Тема 9. Формирование идеи объединения Руси. Московская архитектура. Эволюция придворно-княжеского храма в московской архитектуре	2	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
10	Тема 10. Иконописцы конца XIV - начала XV века Сложение высокого иконостаса. Творчество А. Рублёва	2	16	4	2	-	-	10	Оценка рефератов
11	Тема 11. Этап позднего Проторенессанса на Руси. Ансамбль Кремля.	2	14	4	-	-	-	10	Визуал-тест
12	Тема 12. Древняя Русь XVI века. Идея шатрового храма. Творчество Дионисия.	2	10	2	-	-	-	8	Блиц-опрос
13	Тема 13. Переходное столетие XVII века в искусстве русского средневековья	2	6	2	-	-	-	4	тест
	Итого:	2	108	30	2	-	-	76	Экзамен
14	Тема 14. Русское искусство XVIII века как художественная эпоха в русском и мировом искусстве	3	5	1	-	-	-	4	Визуал-тест
15	Тема 15. Русское искусство XVIII века в кругу европейских художественных школ. Периодизация	3	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
16	Тема 16. Эпоха перелома в русской культуре и искусстве конца XVII – начале XVIII веков. Эпоха Петровского времени	3	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
17	Тема 17. Архитектура Петровской эпохи. План Петербурга	3	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
18	Тема 18. Скульптура Петровской эпохи	3	5	1	-	-	-	4	Визуал-тест

19	Тема 19. Искусство монументальной и станковой живописи. Парсуна – портрет. Русские портретисты. Живописцы-иностранцы.	3	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
20	Тема 20. Гравюра Петровского времени	3	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
21	Тема 21. Искусство архитектуры 1730-1750-х гг. Русская архитектурная школа. Творчество архитекторов М.Г.Земцова, И.К.Коробова, П.М.Еропкина.	3	2	2	-	-	-	-	Визуал-тест
22	Тема 22. Портретисты середины XVIII века. Традиции парсуны и портрета петровской поры	3	6	2	-	-	-	4	Выступление с рефератом
23	Тема 23. Скульптура первой половины XVIII века. Творчество Б.К. Растрелли	3	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
24	Тема 24. Рококо в России. Творчество П.Ротари.	3	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
25	Тема 25. Архитектура русского барокко. Творчество С.И. Чевакинского. Творчество Ф.Б.Растрелли	3	6	2	-	-	-	4	Выступление с рефератом
26	Тема 26. Эпоха Просвещения в России. Ломоносов – художник и ученый.	3	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
27	Тема 27. Академия трёх знатнейших художеств. Класс исторической живописи.	3	8	2	-	-	-	4	Выступление с рефератом
28	Тема 28. Искусство портрета вторая половина XVIII века. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.	3	2	2	-	-	-	-	Визуал-тест
29	Тема 29. Русский классицизм. Программа периодизации. Сравнительная характеристика Русского и западноевр. классицизма. Московский и Петербургский классицизм.	3	2	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
30	Тема 30. Ранний классицизм. Зодчие. Сооружения.	3	2	2	-	-	-	-	Визуал-тест
31	Тема 31. Строгий классицизм. Творчество, Ч.,Камерона,Д.Кваренги, В. Баженова, М.Казакова и др. Пейзажные парки. Павловск.	3	2	2	-	-	-	-	Визуал-тест
32	Тема 32..Русская скульптура классицизма. Жанры. Ф.Шубин, И.Прокофьев, Ф.Гордеев, М. Козловский, Ф.Ф. Щедрин, И.П. Мартос.	3	2	2	-	-	-	-	Визуал-тест
	Итого	3	72	32	-	-	-	40	Зачет

33	Тема 33. Русское искусство рубежа XVIII- первой пол. XIX. вв. Стилевое многообразие. Искусство пейзажной гравюры.	4	4	2	-	-	-	2	Блиц-опрос
34	Тема 34. Русский ампир в архитектуре и скульптуре. Ансамбли и зодчие первой трети XIX в. А.Захаров, А.Воронихин, Т. де Томон, К.Росси. В.И. Демут-Малиновский, С.С.Пименов, Б.И.Орловский, Ф.П. Толстой и др.	4	6	2	-	-	-	4	Выступление с рефератом
35	Тема 35. Русский сентиментализм и начало реализма. А.Г. Венецианов и его школа. В.А. Тропинин	4	6	2	-	-	-	4	Выступление с рефератом
36	Тема 36. Русский романтизм. О.А. Кипренский, А.Г. Варнек, А.О. Орловский.	4	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
37	Тема 37. Творчество К.Брюллова – синтез стилевых черт эпохи	4	8	4	-	-	-	4	Блиц-опрос
38	Тема 38. Пленэрная живопись С.Щедрина.	4	4	2	-	-	-	2	Блиц-опрос
39	Тема 39. Архитектура позднего ампира второй трети XIXв. В.П. Стасов, О.Монферран, А.П. Брюллов, А. Штакеншнейдер и др.	4	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
40	Тема 40. Бытовой жанр в русской живописи п.п. XIX в. Реализм П. Федотова.	4	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
41	Тема 41. Академическая живопись Середины XIX в. Федор Бруни.	4	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
42	Тема 42. Творчество великого Александра Иванова	4	10	4	2	-	-	4	Выступление с рефератом
43	Тема 43. Система жанров и направлений в искусстве середины XIX в. Рост реалистических тенденций.	4	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
	Итого:	4	72	30	2	-	-	40	Зачет с оценкой
44	Тема 44. Русское искусство второй вт.пол. XIX в., нарастание жанрового начала и реалистических тенденций. Творчество В.Г. Перова	5	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос

45	Тема 45. Развитие реализма в русском искусстве второй половины XIX в.	5	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
46	Тема 46. Портрет и пейзаж передвижников. Направления в пейзаже.	5	4	4	-	-	-	-	Визуал-тест
47	Тема 47. Батальная и историческая картина. В.В. Верещагин. Творчество И.Е.Репина и В.И. Сурикова.	5	8	4	-	-	-	4	Визуал-тест
48	Тема 48. Историзм и эклектика в архитектуре вт. пол XIX в.	5	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
49	Тема 49. Реформы Академии художеств. Эстетика молодого поколения передвижников 1890-1900-х гг.	5	1	1	-	-	-	-	Визуал-тест
50	Тема 50. Русский символизм и Абрамцевский кружок.	5	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
51	Тема 51. Мир искусства: объединение символистов. Виды искусства в арсенале «Мира искусства». Выставки, Журнал, художественная критика, история искусства.	5	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
52	Тема 52. Русский символизм. Творчество М.А. Врубеля, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова	5	12	4	2	-	-	6	Выступление с рефератом
53	Тема 53. «Голубая роза». Саратовцы В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, П.С. Уткин, А.Т. Матвеев; москвичи М.Сарьян, Сапунов, Судейкин	5	8	2	-	-	-	6	Визуал-тест
54	Тема 54. МУЖВЗ, московская живописность. «Союз русских художников». Русский импрессионизм. К.А. Коровин.	5	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
55	Тема 55. Стиль модерн. Основы стиля: мироощущение и мировоззрение, идеи и образы, иконография, виды и жанры искусства, ведущие мастера архитектуры, скульптуры, дпи, живописи и графики.	5	8	4	-	-	-	4	Блиц-опрос
	Итого:	5	72	30	2			40	Текущая аттестация

56.	Тема 56. XX век в отечественном искусстве - переломный этап в истории мирового искусства. Эпоха социальных потрясений и революции в искусстве. Основные этапы. Художественное и эстетическое значение исканий и открытий отечественного искусства XX в.	6	4	2	-	-	-	2	Визуал-тест
57.	Тема 57. Искусство 1900-1910-х гг. Россия и Европа: многообразие направлений, течений, творческих групп: импрессионизм, сезаннизм, неопримитивизм, тенденции к абстракции и супрематизму.	6	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
58.	Тема 58. Авангард в русском искусстве. «Творчество М.Ларионова и Н.Гончаровой. «Бубновый валет». Кубизм, футуризм и кубофутуризм.	6	6	2	-	-	-	4	Блиц-опрос
59.	Тема 59. Беспредметное – абстрактное искусство. Лучизм М.Ларионова. Абстрактное искусство В.Кандинского, Супрематизм К.Малевича. Теория и творчество П.Филонова.	6	12	4	2	-	-	6	Выступление с рефератом
60	Тема 60. Конструктивизм. В. Татлин, А.Родченко. Архитектура, дизайн, реклама, театр, книга. Универсализм творческой теории и практики классического русского авангарда.	6	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
61.	Тема 61. Искусство и революция. Искусство и власть. Спор реалистов и левых. Агитационное искусство. Новая художественная школа: Уновис, Свомас, Вхутемас, Гинхук, Вхутеин. Борьба течений 1920-х гг.	6	8	4	-	-	-	4	Визуал-тест
62.	Тема 62. Перелом 1930-х. Метод и стиль соцреализма. Создание единых творческих союзов. Теория и практика соцреализма. Мастера соцреализма в живописи, скульптуре, графике. Архитектура сталинского ампира.	6	8	4	-	-	-	4	Блиц-опрос
63.	Тема 63. Искусство периода Великой Отечественной войны.	6	2	2	-	-	-		Блиц-опрос

64.	Тема 64. Искусство оттепели. Возрождение модернизма. Выставка 30 лет МОСХа. Искусство сурового стиля. Выход неофициального искусства – андеграунда на художественную арену.	6	4	2	-	-	-	2	Блиц-опрос
65.	Тема 65. Группы художников нонконформистов. Выставки. Коллекционеры, публика, объединения. Формирование наиболее значимых творческих направлений нонконформизма. Концептуализм, соцарт, видеоарт.	6	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
66.	Тема 66. Фигуративное искусство 1970-80-х гг. Метафоризм, гиперреализм, постмодернистские тенденции в творчестве молодых художников.	6	6	2	-	-	-	4	Визуал-тест
67.	Тема 67. Перестройка и искусство. Изменение векторов. Актуальное искусство и его выдвигание на передний план. Молодежь, акционизм и поп-арт. 1990-2000-х.	6	4	2	-	-	-	2	Визуал-тест
	Итого:	6	72	30	2	-	-	40	Экзамен
	Всего:	2-6	396	152	8	-	-	236	

2.2. Содержание лекционных занятий

2 семестр

Искусство Древней Руси

Тема 1. Искусство славян. Древняя Русь X-XI веков

Традиции культуры восточнославянских племен. Славянская мифология, традиции строительства селений и капищ. Возникновение Киевского государства, формирование ансамбля Киева с детинцем и подолом. Строительство раннехристианских церквей. IX-X вв.

Тема 2. Христианство Древней Руси. Искусство Киевской Руси

Принятие христианства на Руси в 988 г. при князе Владимире. Византия и Русь. Строительство храмов в Киеве: Десятинная церковь Успения Богородицы 989-996 гг. и традиции византийской архитектуры периода Македонского возрождения.

Киев периода правления Ярослава Мудрого. Традиции крестовокупольного храмостроительства в Киеве. Софийский собор в Киеве. Строительство монастырей. Крепостные сооружения, Золотые ворота, надвратная церковь. Специфика строительной техники и материалов.

Тема 3. Искусство Древнего Новгорода. Архитектура

Софийские соборы в княжеских центрах Новгорода, Полоцка. Своеобразие Новгородской Софии (1045-10500 с точки зрения архитектурного образа, пропорций, объемно-пространственной композиции и конструкции сводов, техники и материалов строительства.

Тема 4. Иконопись Киевской Руси

Икона, образ и прообраз в древнерусском искусстве. Иконография святых, Богородицы, Христа. Первые иконы с Синаи и Константинополя в Киеве. Культ Богородицы на Руси. Византийская греческая икона Богородица Владимирская. Иконографические типы. Древнерусские лицевые иллюминированные рукописи. Остромирово Евангелие. Древние иконы Новгорода. Киевская Русь и ее культурное и художественное наследие как основа славянских народов России, Белоруссии и Украины.

Тема 5. Фрески и мозаики периода Киевской Руси

Сложение канона монументальной декорации фресок и мозаик в Киевской Руси. Ансамбль мозаик и фресок Софии Киевской, собора Михайловского Златоверхого, Выдубицкого монастырей. Фрагменты древних фресок Десятинной церкви и Софии Новгородской.

Тема 6. Архитектура, станковая и монументальная живопись конца XII-XIII веков, Новые пространственно-структурные модели храма конца XII-XIII веков.

Распад Киевского государства и формирование местных художественных школ. Киева, Чернигова, Владимира Волынского, Смоленска, Галицкой земли. Появление новой башнеобразной композиции храмов в середине XII в.: Параскевы Птницы в Чернигове, Михаила Архангела в Смоленске, Спаса в Полоцке.

Архитектура Новгорода XII в.: Киевская традиция в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, Николо-Дворищенском соборе, соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря. Спасо-Мирожский монастырь в Пскове, Благовещения в Аркажах 1179 г., Спаса на Нередице 1198г.

Икона С.Георгий их Георгиевского собора Юрьева монастыря, Спас Нерукотворный с Поклонением кресту, Успение из Десятинного монастыря, «Ангел златые власы» .Мстиславово Евангелие и его миниатюры.

Демократический характер новгородской культуры и искусства, Динамический стиль росписи в новгородских храмах как вариант влияния Византии и южно-славянских стран.

Тема 7. Владимиро-Суздальская Русь. Архитектура и живопись

Княжеский характер и роль народных традиций. Роль владими́ро-суздальского наследия в формировании русской национальной культуры. Белокаменные постройки времени Юрия Долгорукова – середина XII в. Тип одноглавого

княжеского храма со шлемовидной главой, украшенного белокаменной резьбой. Связь с романским стилем западно-русских земель. Строительные артели из Галича.

Эпоха Андрея Боголюбского. Перевоз иконы Влади мирской богоматери из Киева. Культ Богоматери. Строительство Успенского собора во Владимире 1158-1160. Боголюбовский комплекс с княжеским дворцом и храмом Рождества Богородицы. Церковь Покрова на Нерли 1165.

Строительство при Всеволоде III Большое гнездо Успенского и Дмитриевского собора. Библейские сюжеты рельефов.

Живопись и иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Византийские традиции, монументализм.

Тема 8. Искусство Новгорода XIII-XIV веков. Русско-Византийские связи середины XIV века. Творчество Ф.Грека

Татаро-монгольское нашествие на Русь в 1230-1240-х гг. Разорение русских земель, гибель памятников искусства, исчезновение мастеров. Ослабление контактов с Византией (взятие Константинополя крестоносцами в 1204 г.). Сохранение культурного потенциала Руси во второй половине XIII в. на русском Севере. Переработка конструкции храма типа вписанного креста. Формирование башенной ступенчатой композиции в новгородской и владими́ро-суздальской архитектуре. Новгородская ц. Параскевы Пятницы на Торгу, Рождества Богородицы в Перынском скиту, собор Рождества Богородицы в Суздале, Георгиевский собор в Юрьеве – Польском.

Возрождение каменного строительства в Новгороде, Твери, Ростове в конце XIII в. Героические монументальные образы в иконописи.

Расцвет зодчества Великого Новгорода в середине XIV в. как начало укрепления духовных и государственных сил противостояния монгольскому игу. Церкви городские, уличанские Спаса на Ковалева 1345 г., Успения на Волотовом поле 1352, Федора Стратилата на Ручью, 1360, Спаса Преображения на Ильине улице, 1374.

Монументальная живопись и иконопись Феофана Грека. Направление исихазма в византийской духовной традиции и мировоззрение Ф.Грека. Епифаний Премудрый о Ф.Греке.

Тема 9. Формирование идеи объединения Руси. Московская архитектура.

Эволюция придворно-княжеского храма в московской архитектуре

Интенсивное развитие Руси, возрождение культурной и экономической жизни. Формирование типа княжеского храма московского круга архитектуры периода Юрия Долгорукого в Переславле Залесском, Владимире, в Боголюбове. Возвышение Москвы в первой половине – середине XIV в. при Иване Калите и митрополите Петре. Строительство и росписи каменных храмов в Московском Кремле. В 1326-1340-х гг.

Иконы «Спас оплечный», «Спас Ярое око», Богородичной иконографии, Софии – премудрости Божией.

Тема 10. Иконописцы конца XIV - начала XV века Сложение высокого иконостаса. Творчество Андрея Рублёва

Укрепление связей с Византией времени Палеологовского ренессанса. Дальнейшее возвышение Москвы. Строительство храмов в Кремле, в Звенигороде, в подмосковных монастырях. Строительство кремлевских стен и укреплений.

Расцвет московской школы живописи. Подъем духовной культуры Руси, ведущая роль Москвы после Куликовской битвы. Духовный авторитет и деятельность Сергия Радонежского Деисусный чин Благовещенского Кремлевского собора, «Богоматерь Донская» с «Успением», иконы «Св. Борис и Глеб на конях», «Борис и Глеб с житием».

Андрей Рублев и его школа. Воплощение русской национальной интерпретации византийской художественной культуры позднепалеологовского времени. Идея духовного очищения, совершенствования, внутренней гармонии, грядущего спасения в иконе «Троица». Памятники монументальной храмовой росписи и иконописи, относимые Рублеву и его кругу.

Тема 11. Этап позднего Проторенессанса на Руси конца XV- начала XVI в.в. Ансамбль Кремля

Завершение процесса объединения Русского государства вокруг Москвы, присоединение Новгорода (1478) и Твери (1485). Москва – опора всего православного мира. Теория «Москва – Третий Рим».

Строительство соборов Успенского, Архангельского, Благовещенского русскими и итальянскими зодчими. Прототипы и образцы. Строительство стен и башен Кремля, гражданских сооружений в Кремле. Церкви Ризположения, Иоанна Лествичника с колокольней «Иван Великий»

Тема 12. Древняя Русь XVI века. Идея шатрового храма. Творчество Дионисия

Новые задачи и ориентиры Русского государства. Усиление идей государственности, снижение роли художественного моленного образа, роли эллинистического наследия после падения Византии. Усиление народных традиций, движение искусства вширь, к местным художественным центрам. Исключительная роль шатрового храмового зодчества. Идея возникновения шатра.

Церкви Вознесения в Коломенском, Преображения в Острове, Покровский собор на Рву.

Расширение каталога типов зданий, форм в архитектуре. Бесстолпные храмы. Большие городские и монастырские соборы.

Своеобразие иконописания и фресковой росписи XVI века. Усложнение иконописания, богословских тем, композиций. Ретроспективизм, историзм культуры времени И.Грозного. Реставрация и поновление икон. Нарративное начало житийных икон. Иконы-притчи. Местные иконописные школы. Строгановские письма.

Тема 13. Переходное столетие XVII века в искусстве русского средневековья

Нарастание обмирщения и светского начала в христианской культуре Руси-России. Новые типы храмов – Иоанна Предтечи в Дьякове, Знамения в Дубровицах. Узорочье архи текстурного декора, барочные мотивы. Реформа Никона и строительство Ново-Иерусалимского монастыря с храмом-ротондой Вознесения.. Славянское, нарышкинское барокко. Роль местных художественных центров – Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь. Новое иконописание иконописцев Оружейной палаты. Симон Ушаков. Заключение. Место древнерусского искусства в системе художественной культуры православных стран византийского и поствизантийского периодов. Судьба древнерусского наследия в истории русской культуры.

3 семестр Русское искусство XVIII века

Тема 14. Русское искусство XVIII века как художественная эпоха в русском и мировом искусстве

Общая характеристика курса. Место и значение русского искусства XVIII в. в историко-художественном процессе и в историографии. Периодизация русского искусства XVIII в. Русское искусство XVIII в. как художественно-историческое целое, его хронологические границы и внутренняя периодизация. Комплексный подход к изучению, анализу и публикации проблем художественной культуры и искусства XVIII в. в искусствознании XX в.

Тема 15. Русское искусство XVIII века в кругу европейских художественных школ. Периодизация

Россия и Европа в XVIII веке: волны взаимодействий и влияний. XVIII век как время ускорений, скачка, совмещения предшествующих эпох в пространстве одного века. Выделение трех основных периодов истории русского искусства XVIII в., обусловленных единством социально-политического, культурного и художественного состояния и общностью проблематики историко-художественного процесса: 1700-1725 гг. – петровское время; искусство середины века 1730-1750-х гг.; искусство второй пол. XVIII века 1760-1790-х гг.

Тема 16. Эпоха перелома в русской культуре и искусстве конца XVII – начале XVIII веков. Эпоха Петровского времени

Историческая неизбежность перелома в историческом развитии России на рубеже 17-18 вв. Личность Петра I и его роль реформатора. Место искусства в новых условиях. Выбор эталонов, ориентиров, аналогов в Европе. Оказиональность, утилитарный характер пластических искусств петровской эпохи.

Тема 17. Архитектура Петровской эпохи. План Петербурга

Архитектура петровского барокко. Архитекторы-иностранцы. Застройка Петербурга.

Специфические черты петровского барокко. Архитектура петровского барокко. Творчество И.Зарудного. Архитекторы-иностранцы первого периода петровского времени: Ж.Б.Леблон, Н.Микетти, И.Г.Шедель, М.Фонтана, Н.Ф.Гербель, Г. Киавери, Г.И..Маттарнови, И.Ф.Браунштейн, Д.Трезини. План Петербурга и его варианты. Основные градообразующие магистрали, природные и архитектурные. Сложение системы видов искусства: архитектура гражданская (цивилис), военная (фортификация с инженерными коммуникациями), промышленная, культовая. Стилиевая определенность искусства петровской эпохи.

План Петербурга и его варианты. Основные градообразующие магистрали, природные и архитектурные. Сооружения петровского времени: Петропавловская крепость, собор Петра и Павла дворец А.Меншикова на Васильевском острове и в Ораниенбауме. Летний дворец Петра. Большой дворец в Петергофе и Монплеизр, парковые павильоны и фонтаны. Александро-Невская лавра. Формирование русской архитектурной школы. Канцелярия от строений.

Тема 18. Скульптура Петровской эпохи

Искусство скульптуры петровской эпохи. Античное и современное искусство скульптуры в петровское время. Монументально-декоративная скульптура. Творчество Б. К.Растрелли.

Коллекционирование памятников античности (Венера Таврическая II в. до н.э.) и барочной скульптуры XVII-XVIII вв. итальянской школы. Скульпторы – иностранцы при Петре: К.Оснер, А.Шлютер, Б.К.Растрелли.

Тема 19. Искусство монументальной и станковой живописи.

Парсуна – портрет. Русские портретисты. Живописцы-иностранцы.

Место и роль монументально-декоративной и станковой живописи в Петровское время. Живописная команда Канцелярии от строений и ее деятельность.

Предпосылки развития портретной живописи. Парсуна – протопортрет, связь ее с иконой-портретом XVII в. Происхождение и назначение портрета. Европейская и восточноевропейская традиция. Фаюмский, римский портрет, икона- портрет в древнерусской традиции, польский сарматский погребальный портрет, литовско-украинский барочный портрет-парсуна. Всешутейший и всепьянейший сумасброднейший собор и его персонажи. Композиция, колорит, образное решение пространства и характеристика изображаемого в парсуне.

Живописцы-иностранцы петровского времени: И.Г.Танауэр, И.Г.Ведекинд, Л.Каравак, Г.Гзель. Портреты Петра I. Живописцы Иван и Роман Никитины – петровские пенсионеры в Италии. Творческие биографии и творческий почерк. Творчество И.Никитина – вершина портретного искусства

живописи эпохи Петра. Типология, стилевые разновидности портретов Никитина. Его место и роль в развитии жанра. Творчества А.Матвеева, пенсионерство в Голландии. Жанровое и видовое многообразие творчества живописца, стилевая чуткость. Новаторство жанра и содержания «Автопортрета с женой». Роль Матвеева в воспитании русских живописцев в живописной команде Канцелярии от строений. Универсальный характер дарования.

Тема 20. Гравюра Петровского времени

Место и роль гравюры в петровское время. Традиции ее развития. Оружейная палата, Санкт-Петербургская типография, Гравировальная палата Академии наук – школы и мастерские граверного Оружейная палата – первый центр гравировального искусства в России. А.Шхонебек (1658 – 1705) и П.Пикарт (1668/9 – 1751). Русские граверы А. и И.Зубовы. Санкт-Петербургская типография и ее гравировальный класс. А.Ф.Зубов (1682-1751) – выдающийся гравер петровского времени, мастер европейского уровня. Выразительные возможности гравюры. Язык гравюры как вида искусства и потребности эпохи. Новая трактовка пространства, жанровое многообразие. Гравировальные техники.

Тема 21. Искусство архитектуры 1730-1750-е гг.

Русская архитектурная школа.

Творчество архитекторов М.Г. Земцова, И.К. Коробова, П.М. Еропкина.

Искусство 1730-1750 гг., наименование в литературе: искусство послепетровского времени, искусство середины века, елизаветинское время. Эпоха дворцовых переворотов. Запустение Петербурга при переезде двора в Москву. Московская и Петербургская архитектурные команды. Складывание отечественной школы зодчих. Творчество М.Г.Земцова (1686- 1743). Соединение достижений русского и европейского зодчества. Роль Канцелярии от строений в воспитании зодчих (архитектурная школа мастерства). Сооружения по проектам М. Земцова.

Творчество архитектора И.К.Коробова (1700-1747), петровского пенсионера в Голландии. Архитектор адмиралтейского ведомства. Возведение каменной надвратной башни Адмиралтейства со шпилем. Образование второй наряду с Петропавловской колокольной архитектурной доминанты центральной части застройки Петербурга.

П.М.Еропкин (конец 1690-1740). Один из самых талантливых архитекторов и просвещеннейших людей своего времени. Переводчик трактатов Палладио. Римский пенсионер. Работа по благоустройству Петербурга: разработка планировки, застройки и озеленения Васильевского острова Комиссией о Санкт-Петербургском строении в 1737 совместно с архитекторами Земцовым, Коробовым, Пьетро Трезини, Шумахером. Разработка трактата о гражданской архитектуре: идеи гражданственности, просветительства, единства 3-х свободных «наук» – архитектуры, скульптуры, живописи.

Тема 22. Портретисты середины XVIII века. Традиции парсуны и портрета петровской поры

Живописцы середины XVIII в. И.Я.Вишняков. А.П.Антропов. И.П.Аргунов. Универсальный характер творчества живописцев. Традиции парсуны. Рокайльные тенденции в портрете. Элементы сентиментализма. П. деи Ротари. Творчество Ф.С.Рокотова.

Искусство живописного портрета середины XVIII в. Откат на позиции традиционной портретной живописи с элементами парсунности, народного примитива. Творчество И.Я.Вишнякова (1699 – 1761). Усиление национальной школы, традиции и преемственности в живописи. Композиционное, цветовое решение, характеристика портретного образа. Парные портреты Тишининых, детей Ферморов, мальчика Василия Дарагана. Вишняков - мастер детского портрета. Параллели с европейскими портретистами, рокайльные элементы в творчестве Вишнякова, декоративизм.

Творчества А.П.Антропова (1716 – 1795). Монументальные храмовые образа и их стилистика. Тип портрета Антропова. Портреты Измайловой, Румянцевой, атамана Краснощекова, архиепископа Кулябки. Парадный портрет Петра III. Антропов и рококо. И.П.Аргунов (1727 – 1802). Принадлежность большой талантливой семье крепостных гр. Шереметевых. Парные портреты мелкопоместного дворянства Хрипуновых, Бутурлиных, автопортрета и жены художника. Портреты четы графов Шереметевых. Портрет крестьянки в русском костюме, калмычки Аннушки. Камерные портреты. Варианты композиционного построения в портретах И.П.Аргунова.

Тема 23. Скульптура первой половины XVIII века. Творчество Б.К. Растрелли

Творчество Б.К.Растрелли (1670-1744). Традиция итальянского (флорентийского) барокко. Триумфальный столп в честь победы в Северной войне. Восковые персоны Петра I. Бронзовый бюст Меншикова и Петра I. Барокко, героизм, аллегии. Работа над скульптурным монументом Петру I (конная статуя). Анна Иоанновна с арапчонком. Значение творчества скульптора.

Тема 24. Рококо в России. Творчество П.Ротари.

Живописцы - носители рокайльного начала в русской живописи. Л. Каравак. Творчество П.Ротари (1707-1762). Образная и колористическая тональность «головок» кисти Ротари. Любимый живописец Елизаветы. Кабинет мод и граций в Петергофе. Свежесть эмоциональных состояний. Ротари и зачатки сентиментализма. Влияние Ротари на творчество А.П. Антропова, И.П. Аргунова, Ф.С. Рокотова. Перспектива рококо в сентиментализме.

Тема 25. Архитектура русского барокко. Творчество С.И. Чевакинского. Творчество Ф.Б.Растрелли

Елизаветинское – русское барокко середины XVIII в. Преемственность русской архитектурной школы. Творчество С.И. Чевакинского (1709/13-1774/80)- ученика И.К. Коробова. Архитектор и инженер в одном лице. Разносторонний архитектор-стилист, мастер решения крупных архитектурно-композиционных задач, проектировал и строил храмы, дворцы знати и царские резиденции, производственные здания, порты и гавани, архитектурной реставрацией и благоустройством. Влияние на сложение стиля архитектуры русского барокко.

Творчество Ф.Б.Растрелли (1700 – 1771). Творческий багаж архитектора: французский классицизм, итальянское барокко. Изучение традиций русской архитектуры (древнерусского голицынского и нарышкинского барокко) в Москве. Формирование стиля русского барокко в творчестве зодчего: строгость прямоугольных планов, могучая телесность объемов, декоративность деталей, ордерность, многоцветие, московские декоративные архитектурные формы. Нарастание динамики архитектурных форм в середине 1750-х гг. Дворцы Кантемира, М.Воронцова, С.Строганова, Петергофский Большой дворец – парадная загородная резиденция русских царей. Зимний дворец в Царском селе (русский Версаль). Смольный институт и собор. Андреевская церковь в Киеве (строительство по проекту Растрелли вел И.Мичурин). Растрелли и образ Петербурга. Русское барокко и Растрелли.

Тема 26. Эпоха Просвещения в России. Ломоносов – художник и ученый

Искусство второй половины XVIII в. Расцвет дворянской культуры. Эпоха Просвещения и русские просветители.

Открытие учебных заведений. Рост издательской деятельности. Развитие искусств и наук. Дворянство как носитель идеалов государственности и национальной культуры. Татищев, Щербатов, Н.И.Новиков. Духовные поиски эпохи. Масонство. Ломоносов – сподвижник И.И. Шувалова в открытии Московского университета, Академии художеств. Ученый- просветитель и реформатор в искусстве. Патриотизм исторического мировоззрения. Роль Ломоносова в понимании русской истории, стихосложении и искусства живописи в соединении с науками. Возрождение мозаики и создание проекта мемориала Петру 1 и Екатерине 1 в Петропавловском соборе. Мозаика «Полтавская баталия».

Тема 27. Академия трёх знатнейших художеств. Класс исторической живописи

Учреждение Академии трех знатнейших художеств. Педагогическая система русской художественной школы. Классы и учителя.

Открытие Академии трех знатнейших художеств. Шувалов и начало академии. Учителя французы, немцы и русские – архитекторы, скульпторы, живописцы, граверы. Эстетическая программа классицизма и метод воспитания художника в Российской Императорской Академии художеств.

«Понятие о совершенном живописце» Архипа Иванова 1789. «Краткое руководство к познанию рисунка и живописи исторического рода» И.Ф.Урванова 1793. Опорные принципы классицистической теории в воспитании художников: натура, античность, копирование, место рисунка и цвета. Иерархия родов живописи и живописных классов АХ: цветочный род, звериный род, ландшафтный, портретный, батальный, исторический домашний и исторический большой. Педагогическая система Академии художеств.

Творчество А.П.Лосенко, П.И.Соколова, И.А.Акимова, Г.И.Угрюмова, И.Е.Егорова. Зарождение в русской живописи жанровой и пейзажной картины. Творчество И.Фирсова, М.Шибанова, И.Танкова; С.Ф.Щедрина, Ф.Я.Алексеева и др.

Живописные классы Академии художеств. А.П.Лосенко (1737-1773) – первый русский исторический живописец, воспитанник и профессор АХ. Парижское пенсионерство. Лосенко – живописец и рисовальщик. Историческая картина в творчестве Лосенко, Стилиевые сопряжения барокко и классицизма. Евангельские, библейские, античные сюжеты, темы русской истории в творчестве Лосенко. Портретное творчество Лосенко. Педагогическая система Лосенко. Выпускники и пенсионеры АХ – исторические живописцы, профессора АХ П.И. Соколов (1753 – 1791), мастер лирического классицизма; А.Е. Егоров (1776 – 1851), И.А. Акимов (1775-1814) – исторический живописец и автор биографических очерков о художниках-современниках; Г.И. Угрюмов (1764-1823) – мастер крупномасштабных композиций на темы русской истории для Александровской лавры и Михайловского замка, учитель крупнейших мастеров русской живописи первой трети 19в.

Зарождение в русской живописи жанровой и пейзажной картины. И. Фирсов, М. Шибанов, И. Тонков, И. Ерменев – художники, в чьем творчестве обозначилась тема народа и русской крестьянской жизни. Пейзаж в творчестве С.Ф. Щедрина, М.М. Иванова, Ф.Я. Алексеева, Ф.М. Матвеева. Декоративные тенденции, видовой пейзаж, стилиевые черты сентиментализма, классицизма, предромантические настроения.

Тема 28. Искусство портрета вторая половина XVIII века. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский

Своеобразие русского портрета, стилиевая эволюция портретной живописи, развитие типологии жанра, пересечение европейских традиций . Творчество А.Рослина (1718-1793) в России, И.Б.Лампи (1751-1830), Ж.-Л.Вуаля (1744 - после 1803) и русское искусство. Творчество Ф.С.Рокотова (1735 – 1808). Место творчество: Москва, Петербург, Москва, модели портретов. Эволюция портретного образа в живописных портретах 1750-х; 1760-х; 1770-х; 1780-х гг. Тип рокотовского портрета. Стилистические пересечения, композиционные форматы.

Д.Г.Левицкий (1735-1822). Мастер многогранных характеристик. Создатель в русской живописи крупной композиционной формы

программного парадного портрета. Портреты конца 1760-нач. 1770-х гг. Портрет А.Кокоринова. Портреты смолян. Интимные портреты М.Дьяковой, Н.Львова, отца художника и др.). Композиция «Екатерина II законодательница в храме богини правосудия». 783. Программа композиции, родившаяся в кружке дворянской интеллигенции. Одический стиль. Просветительские идеи. Портреты позднего периода (У.Мнишек, А.Давиа-Бернуцци). Автопортрет в творчестве Левицкого. История атрибуции автопортрета и портрета жены художника в собрании ЧОКГ.

Творчество В.Л.Боровиковского (1757 – 1825). Формирование мастера монументально-декоративной живописи. Образное решение в миниатюрных портретах в русле программы сентиментализма. Петербургский период творчества. Овальные портреты, Портреты-картины 1790-х гг. «Екатерина II на прогулке в Царском Селе» и «Портрет Муртазы Кули-хана», «Портрет А.Б.Куракина» 1892. Эволюция парадного портрета в творчестве Боровиковского. Черты сентиментализма, романтизма, ампира в портретах 1800-1810-х гг. Массонские взгляды Боровиковского. В.Л. Боровиковский - художник переходной эпохи.

Тема 29. Русский классицизм. Программа периодизации. Сравнительная характеристика русского и западноевропейского классицизма. Московский и Петербургский классицизм

Теория стиля. Особенности стиля. Архитектура русского классицизма. Программа архитектурной формы классицизма. Периодизация. Связь с национальной архитектурной традицией.

Архитектура России второй половины 18 в. Складывание стиля классицизма. Программа классицизма и русская дворянская культура. Этапы классицизма в России - ранний, строгий, высокий классицизм, поздний классицизм – ампир. Сравнительная характеристика европейского и русского классицизма. Академия художеств и русский классицизм. Архитектурный класс АХ и его профессора.

Тема 30. Ранний классицизм. Зодчие. Сооружения

Архитектурный класс АХ. Творчество А.Ф.Кокоринова, Вален-Деламота. Здание АХ как пример переходного периода с сочетанием черт барокко и раннего классицизма. Типы и функции архитектурных сооружений по их проектам.

Архитектор А.Ринальди и его постройки. Дворцовая и парковая архитектура. Использование материалов, композиционные планы. Интерпретация ордерной системы. Формирование ансамблевого мышления в решении отдельного сооружения: синтез пространственных искусств. Ю.Фельтен – сочетание в творчестве форм классицизма (решетка Летнего сада) и элементов нарождающегося романтизма (ансамбль в Кеккерикексен).

Тема 31. Строгий классицизм. Творчество, Ч.Камерона,

Д.Кваренги, В. Баженова, М.Казакова и др.

Пейзажные парки. Павловск

Принципы архитектуры строгого классицизма. Связь с историческим этапом развития России – периодом расцвета русской дворянской монархии и культуры. Московская и петербургская архитектурные школы. Великий русский зодчий В.И.Баженов (1737 – 1793) – архитектор строгого классицизма, синтез пластической архитектурной формы московской и петербургской традиций в воспитании и творчестве архитектора Баженова; пенсионерство в Париже и Риме. Решение комплексных задач застройки в творчестве Баженова. Ансамбль Кремлевского дворца (1767 – 1773), загородной резиденции Екатерины II и Петра III в Царицино. Синтез готической и древнерусской архитектуры как течение национального предромантизма в творчестве Баженова. Пашков Дом. Участие в проектировании Михайловского замка в Петербурге. Архитектор - мыслитель и гражданин (речь на закладке Кремлевского дворца). Утопические представления о просвещенном абсолютизме.

Московский классицизм и архитектор М.Ф. Казаков (1738 – 1812). Петровский путевой дворец, здание Сената в Московском Кремле, здание Московского университета, Дом Благородного собрания. Принципы композиции ордер, портик, колоннада, ротонда, сферический купол, структура его двойной оболочки. Планировка частновладельческой застройки городских усадеб двух типов. Новаторские инженерные решения зодчего. «Казаковская Москва».

Архитектура строгого классицизма Петербурга. Творчество И.В.Старова (1745 – 1818) – ансамбль Таврического дворца, Троицкий собор Александровской лавры, усадебная архитектура. Архитектор Павла I В.Бренна (1745-1820) и его постройки в Петербурге и Павловске. Творчество и открытия Н.А.Львова (1751 – 1803) и палладианство в русской архитектуре второй половины 18 в.

Творчество Д.Кваренги (1744 – 1817). Сооружения вершины строгого классицизма в 1780-е гг.: Эрмитажный театр, здание Академии наук, Ассигнационный банк, Конногвардейский манеж, Смольный институт – начало зрелого (высокого) классицизма. Парковая архитектура в Царском селе. Триумфальные Нарвские ворота.

Павловск, дворец и парк – классический архитектурно-ландшафтный ансамбль русского и европейского классицизма. Загородная резиденция в Павловске – крупнейший памятник строгого классицизма России и Европы. Ансамбль дворца и парка. Творчество Ч.Камерона (1730-е – 1812). Планировка дворца, регулярного парка, отделка интерьеров. Камерон – блестящий декоратор, глубокий знаток античной архитектуры, автор труда «Термы Рима». Периоды строительства дворца и парка: Д.Кваренги, В.Бренна, А.Воронихин. Мастер ландшафтной архитектуры П.Г.Гонзага.

Тема 32. Русская скульптура классицизма. Жанры. Ф. Шубин, И. Прокофьев, Ф. Гордеев, М. Козловский, Ф.Ф. Щедрин, И.П. Мартос

Скульптурный класс Академии художеств. Профессор Н.Ф. Жилле (1709 – 1791) – руководитель класса круглой скульптуры. Роль Жилле в воспитании школы русских скульпторов эпохи классицизма. Жанровые скульптуры (воздействие рококо), копирование антиков, исторические темы из русской истории в программах на золотые медали.

Творчество Ф.И.Шубина (1740-1806). Величайший портретист XVIII в. в скульптуре. Материал, техника скульптуры, живописный стиль Шубина. Ломоносов и Шубин. Ученик Н.Жилле в АХ, пенсионер в Париже у Пигаля. Эволюция скульптурного портрета Шубина. Монументально-декоративные работы для Мраморного дворца, Большого Петергофского каскада. Скульптура «Екатерина законодательница», статуарная пластика.

Творчество Ф.Г.Гордеева (1744-1810). Ученик Н.Жилле, пенсионер в Париже у А.Лемуана. Статуя «Прометей». Мемориальная и монументально-декоративная пластика.

Ф.Ф.Щедрин (1751-1825). Ученик Жиле в АХ, пенсионер в Париже у Аллегрена (ранее стажирование во Флоренции и Риме). Выдающиеся произведения скульптуры Ф.Щедрина: «Марсий», «Поликрат», «Спящий Эндимион», «Венера», «Диана», «Нева», «Сирены», «Персей» - скульптура Большого ковша Петергофского каскада. Монументально-декоративная пластика Казанского собора и Адмиралтейства. Кариатиды.

И.И.Прокофьев (1758-1828) – представитель второго поколения скульпторов – выпускников АХ. Учился у Н.Жилле и Ф.Гордеева. Пенсионер в Париже у П.Жюльена. «Морфей». Монументально-декоративные работы: барельефы парадной лестницы в вестибюле АХ; скульптуры Волхова и Невы, Икида, тритонов для Большого Петергофского каскада; рельефы и композиция «Поклонение Медному змию» для Казанского собора в Петербурге. Портреты четы Лабзиных.

Творчество М.И.Козловского (1753-1802). Ученик АХ у Н.Жилле. 1774-180 – пенсионер в Рим (пользовался советами Вьена) и в Париже. Осуществил монументально-декоративные работы (барельефы) для Концертного зала в Царском Селе по проекту Д.Кваренги и для Мраморного дворца А.Ринальди. Круглая скульптура конца 1780-х гг. – «Бдение Александра Македонского». В 1788-1790 – руководил русскими пенсионерами в Париже. Скульптура «Пастушок с убитым зайцем» («Аполлон»). По возвращению в Россию создал скульптуру «Поликрат». Учитель Пименова и Демут-Малиновского. Лирическая и героическая темы в творчестве М.Козловского. «Самсон» для Большого Петергофского каскада. Героические тенденции классицизма и барокко. «Геркулес на коне», «Аякс с телом Патрокла». «Памятник А.В.Суворову». Мемориальная пластика. Исключительно широкий диапазон стилей, настроений, образных решений в творчестве Козловского.

Мемориальная пластика в творчестве И.П.Мартоса (1754 -1835). Героические образы скульптуры В.И.Демут-Малиновского (1779 – 1846) («Русский Сцевола»), С.С. Пименова (статуи перед портиком Горного института, Конногвардейского манежа, Арка Главного штаба, скульптура на

башне Адмиралтейства и др.). Мемориальная пластика С.С. Пименова – надгробие скульптору Козловскому.

Монументальная героическая скульптура. Творчество Э.Ф. Фальконе (1716-1791).

Русский классицизм в скульптуре: диалог и прямые контакты с искусством Франции. Творчество Э.Ф. Фальконе (1716 – 1791). Перевоплощение творческого метода художника от рокайльного до трагедийного барокко к возвышенной патетике классицизма. «Милон Кротонский». Лирическое рококо: «Грозящий амур» 1757, «Пигмалион и Галатеея», «Купальщица», «Флора». Работа для моделей Севрской фарфоровой мануфактуры. Сложение монументального видения. «Зима» 1764. «Медный всадник» 1765-1778. Решение Фальконе задач монументального синтеза в памятнике Петру в России в противоположность утраты в скульптуре Франции принципов монументализма.

Значение русской архитектуры, скульптуры, живописи и графики XVIII в. для дальнейшего развития отечественного искусства и их высокая художественная ценность для мирового историко-культурного и художественного наследия.

4 семестр

Русское искусство первой половины XIX века

Тема 33. Русское искусство рубежа XVIII- первой пол. XIX. вв. Стилиевое многообразие. Искусство пейзажной гравюры

Место и роль искусства графики в Академии художеств во второй половине 18 в. Гравировальный класс АХ. Г. Ф. Шмидт, Е.П. Чемесов. Учителя и ученики ландшафтно-гравировального класса.

Искусство графики в Академии художеств второй половины XVIII в. Рисунок и его роль в воспитании художника. Методика линейного контурного и светотеневого объемного рисования. Роль рисунка в теории и эстетике классицизма, в методике обучения живописцев и скульпторов.

Гравировальный класс АХ. Руководитель класса в 1759-1764 Г.Ф.Шмидт (1712-1775). Крупнейший прусский гравер, воспитанник гравировального класса АХ Е.П. Чемесов (1737 – 1765). Портретный жанр с оригиналов других авторов. Опус художника - 14 листов. Портрет Елизаветы Петровны в черной мантилье с оригинала П. Ротари. Автопортрет Чемесова. Руководитель гравировального класса. Несмотря на краткость его творческого пути, оказал влияние на Н.Я. Колпакова (1740 -1771), Д.Ф.Герасимова (1737-1784), А.Я. Колпашникова (1744-1814), И.А. Берсенева (1762 – 1789).

Гравер европейского масштаба, ученик АХ, мастер различных гравировальных техник Г.И. Скородумов (1755-1792). В 1773-1782 осваивал карандашную и пунктирную манеру у Ф. Бартолоцци в Лондоне, получил широкое европейское признание. Хранитель эрмитажного собрания гравюр, придворный гравер Екатерины, впавший в небмилость.

Широкое распространение различных гравировальных техник и портретного жанра в гравюре России и Англии. Русско-английские художественные связи и стилевые параллели .

В 1796 - следующий этап развития русской гравюры и гравировальной школы АХ. Руководитель класса И.С. Клаубер (1753 – 1817). Открытие ландшафтно-гравировального класса. Серии гравюр с видами загородных дворцовых царских резиденция с живописных оригиналов С. Щедрина по заказу царского двора. Ученики Клаубера: А.Г.Ухтомский (1771-1852), братья К.В. и И.В. Ческие, С.Ф. Галактионов (1778-1854). Значение гравировально-ландшафтного класса в развитии жанра пейзажа.

Тема 34. Русский ампи́р в архитектуре и скульптуре. Ансамбли и зодчие первой трети XIX в. А. Захаров, А. Воронихин, Т. де Томон, К. Росси. В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, Б.И. Орловский, Ф.П. Толстой и др.

Общественная атмосфера в России первой трети XIX в. Отечественная война 1812 г. и ее последствия. Восстание декабристов. Золотой век русской художественной культуры Пушкинской поры. Расцвет русского классицизма. Синтез искусств. Творчество А.Н.Воронихина, А.Д.Захарова, Тома де Томона, В.П.Стасова, К.Росси. Идеи государственности и гражданственности. Формирование крупных архитектурных ансамблей площадей, набережных, осевых проспектов Петербурга.

Конец 18- первая треть 19 вв. – новый этап развития архитектуры в России. Архитектура городов. Принцип планировки регулярной застройки: круглые, овальные, прямоугольные площади, кварталы с учетом древней застройки и особенностей ландшафта. Проекты реконструкции городов. Проектирование эталонных образцовых усадебных домов, фасадов, церквей. Восстановление Москвы после пожара 1812 г. Деятельность Комиссии для строения Москвы. Строительство частновладельческих усадеб. Московские архитекторы А.Г.Григорьев, Д.И.Жиллярди, О.И.Бове.

Архитектура Петербурга периода высокого классицизма. Формирование ансамблей главных площадей: Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской, Марсова поля, стрелки Васильевского острова у Казанского собора. «Ожерелье площадей».

Творчество А.Н.Воронихина (1759 -1814). Воздействие Баженова и Казакова в московский период жизни на формирование взглядов и творческих принципов молодого архитектора. Работа для Строгановых: проектирование интерьеров Дворца на Мойке, Строгановская дача на Каменном острове. Казанский собор (1800-1811) – крупнейший памятник высокого классицизма. Планировка, ориентация плана по сторонам света, система площадей, колоннады, интерьер. Конструкция купола. Ансамблевое созвучие архитектуры и скульптуры. (И.Прокофьев, Ф.Щедрин, И.Мартос, С.Пименов, В. Демут-Малиновский). Горный институт (1806-1811). Композиция фасада, вписанного в огромный простор реки Невы. Монументально-декоративная

аллегорическая скульптура Н.Пименова и В. Демут-Малиновского. Работы А.Н.Воронихина в Павловске. Мастер комплексного решения интерьера.

Ансамблевость застройки столиц Петербурга и Москвы. Выдающиеся памятники высококлассицизма и их авторы: А.Н. Воронихин в Павловске. Казанский собор, здание Горного института. Синтез архитектуры и скульптуры в границах русского классицизма.

Ансамбль стрелки Васильевского острова – здание Биржи и ростральных колонн Тома де Томона. Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске, Дом Лавалей на Английской набережной.

Творчество А.Д. Захарова (1761 – 1811). Ученик АХ, пенсионерство в Париже у Шальгрена. Комплексные проекты застройки городских территорий, ключевых в ансамбле Петербурга. Стрелка Васильевского острова. Деятельность главного архитектора Адмиралтейств-коллегии с 1805 г. Проекты реконструкции Морских провиантских складов, Галерного порта на Васильевском острове. Реконструкция здания Главного Адмиралтейства – архитектурной доминанты центральной части Петербурга, выявление функции в грандиозности и строгой организации плана и фасада здания в синтезе с монументально-декоративной скульптурой. Интерьеры. Несохранившиеся постройки Захарова: Андреевский собор в Кронштадте (1806-1817), Черноморский госпиталь.

Тома де Томон (1760 – 1813). Уроженец Швейцарии. Архитектурное образование во Франции. Академия в Италии. Проектирование Биржи, оригинальность композиции (прием Браманте в Темпьетто). Скульптурные композиции И.П. Прокофьева - восточного фасада «Нептун с реками Невой и Волховом», западного - «Навигация с Меркурием и двумя реками». Ростральные колонны с аллегорическими композициями. Конструкция операционного зала Биржи. Постройка пакгаузов по проекту И.Лукини и Томона, завершение ансамбля. Другие постройки Томона: колонна в Полтаве; мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске. Проект театра в Одессе. Фонтаны в Пулково.

Великий зодчий высокого классицизма в России К.И.Росси (1775-1849). Масштабы ансамблевых проектов: Михайловский дворец (1819-1825). Главный штаб (1818-1829). Ансамбль Дворцовой площади как триумфальный памятник победы в Отечественной войне 1812: планировка здания Главного штаба, ветви-крылья которого образуют колоссальный парадный зал под куполом небес, Триумфальная арка с колеснице Славы В.Демут-Малиновского. Колонна Монферрана и Орловского в честь победы над Наполеоном, установленная в 1834. Здание Александринского театра. Улица зодчего Росси. Ансамбль Сенатской площади. Здание Сената и Синода (1832-1834). Значение творчества Росси.

В.П.Стасов (1769-1848) – выдающийся архитектор высокого классицизма. Совершенствовался в Италии, член Академии св. Луки в Риме., Петербургской АХ. Автор 125 проектов образцовых домов. Участвовал в конкурсах на крупные сооружения в столице России: Исаакиевского собора, Театра на Дворцовой площади, здания Сената и Синода. Осуществленные

крупнейшие ансамбли: Павловские казармы на Марсовом поле (1817 – 1819), Конюшенной площади и корпуса придворных конюшен. Курировал установку памятников Кутузову и Барклаю-де-Толли перед Казанским собором. В 1827-1835 – строительство Троицкого Измайловского собора.

Поздний классицизм – ампир. О. Монферран. Исаакиевский собор.

Тема 35. Русский сентиментализм и начало реализма.

А.Г. Венецианов и его школа. В.А. Тропинин

Обретение национального самосознания в народе. Зарождение пленэра и натурального принципа реализма в творчестве московских художников-жанристов и портретистов. А.Г. Венецианов и В.А. Тропинин. Венецианов и его школа крепостных художников в Сафонкове. Усиление в искусстве народного национального мироощущения в пейзаже, жанровой сцене, в портрете-типе. Формирование лирически-интимных настроений в сентиментализме начала XIX в. Начало раннего реализма русской живописи в творчестве учеников А.Г. Венецианова и портретной живописи В.А. Тропинина. Новый принцип педагогики частных школ Венецианова и Ступина в контрасте с системой обучения искусств в Академии художеств. Демократизм Московского художественного класса, переросшего в МУЖВЗ.

Тема 36. Русский романтизм. О.А. Кипренский,

А.Г. Варнек, А.О. Орловский

Романтическое мироощущение эпохи, жажда обновления, мечта о счастливом будущем, грусть и печаль об ушедшем. Тема детства, юности, зрелости, смерти человека, мира природы и вселенной. Образ героической личности, героя и поэта, художника.

Творчество О.А. Кипренского-портретиста: рисовальный портрет, гравированный, живописный. Драматическая судьба художника. Портреты Кипренского – олицетворение романтизма: Евграфа Давыдова, А.Швальбе, А.С. Пушкина, Е.Растопчиной, В.А. Жуковского, Хвостовой, автопортреты и др.

Итальянский период творчества Кипренского. Рисунок и литография А.О. Орловского. Портреты и жанровые сцены.

Типизация в портретах В.А. Тропинина, принцип типизации. Влияние на сложение традиций портрета в Московской живописной школе.

Тема 37. Творчество К. Брюллова – синтез стилевых черт эпохи

Академия художеств и русская художественная школа как олицетворения гения К.П. Брюллова (1799-1852). Значение Брюллова в решении кризиса академического классицизма, средствами романтизма. Итальянское художественное наследие и его влияние на творчество К. Брюллова. Итальянский жанр 1820-х годов в русской живописи. «Итальянское утро», «Итальянский полдень». Картина «Последний день Помпеи» и ее значение в русской исторической живописи. Парадные и

камерные портреты в творчестве К.П. Брюллова. Ученики и последователи Брюллова.

Тема 38. Пленэрная живопись С.Ф. Щедрина

Кризис академической школы и ее сдерживающая роль в решении стоящих перед русским искусством задач. Италия как образ свободы в представлениях русских художников. Италия и русское искусство первой половины XIX в. Образ России и Италии в творчестве русских художников.

Тенденции пленэризма в европейском искусстве. Открытия пленэрной живописи - пейзажной живописи на открытом воздухе как шаг навстречу природе, натуре. Отражение тенденции реализма.

Пейзажная живопись Сильвестра Щедрина в Риме и Неаполе. Открытия, опередившие возникновение Барбизонской школы.

Тема 39. Архитектура позднего ампира второй трети XIX в. В.П. Стасов, О. Монферран, А.П. Брюллов, А. Штакеншнейдер и др.

Поздний классицизм 1830-40-х гг. Черты кризиса, начало историзма эклектики. Помпезные и тяжеловесные сооружения О. Монферрана (1786-1858) – Исаакиевский собор, Александровская колонна.

Архитектор-историст А.П. Брюллов (1798-1877), введший в отделку интерьеров стиль «неогрек».

Мастер эклектики А.И. Штакеншнейдер (1802-1865), автор проектов дворцов в Петербурге и Петергофе (дворцы великих князей, Мариинский дворец, Белозерских-Белосельских). Автор интерьеров Зимнего дворца (Павильонный зал).

К.А. Тон и его проекты «русско-византийского стиля» - вокзалы в Москве и Петербурге, Храм Христа Спасителя, Кремлевский дворец.

Тема 40. Бытовой жанр в русской живописи п.п. XIX в. Реализм П. Федотова

Развитие демократических тенденций в русском искусстве первой половины XIX века. Зарождение критического отношения к действительности. Творчество П.А. Федотова (1816-1852). Особенности творческого развития и периоды творчества. Развитие жанровой картины в творчестве Федотова. Сюжет, рассказ, анекдот – сатирический смысл карикатур, Перерастание критического начала в трагедию жизни. Значение творчества Федотова в дальнейшем становлении и развитии реализма в русском искусстве второй половины XIX века.

Тема 41. Академическая живопись середины XIX в. Федор Бруни

Российская Академия художеств в середине и второй половине XIX века. Искусство салонного академизма. Творчество Ф.А. Бруни – ректора Академии художеств.

Этапные картины академического искусства «Смерть Камиллы, сестры Горация» 1824, «Медный змий» 1840-х. Академический канон, кризис Академии. Трагедия художника

Тема 42. Творчество великого Александра Иванова

Александр Андреевич Иванов и его место в истории русского искусства. Характеристика его творческого наследия. Биография художника. Его ранние произведения на античные и библейские сюжеты. Живой отклик на современную политическую действительность – казнь декабристов. Путешествие в Италию и длительное пребывание в Риме. Духовные искания. Общение с властителями умов современной России: Н.М. Рожалиным, Н.В. Гоголем, М.Ф. Чижовым, А.И. Герценом.

Пленэрные открытия. Живописные этюды в окрестностях Рима. Жанровые акварели.

Работа над картиной всей его жизни «Явление Христа народу».

Идея храма, замысел и программа монументальных росписей. Цикл Библейских эскизов – приготовление символизма и монументального искусства будущего.

5 семестр

Русское искусство второй половины XIX века

Тема 43. Система жанров и направлений в искусстве середины XIX в. Рост реалистических тенденций

Усиление общественной борьбы за освобождение народа от крепостного права. Реформа сверху 1861 г. Нарастание жанровых тенденций. Углубление связей искусства с реальной действительностью. Крестьянский жанр, отражение жизни городской бедноты и рабочего люда, купечества. Анекдот, эпиграмма, нарратив.

Тема 44. Русское искусство второй вт.пол. XIX в., нарастание жанрового начала и реалистических тенденций.

Творчество В.Г. Перова

Мелкотемье и анекдотичность сюжетов, морально-нравственные темы, воплощенные в малоформатные станковые картины. Выступление на арену жанровой живописи В.Г. Перова, в 1860-е годы далеко опередившего современников своими картинами о жизни людей в России. Муза печали в параллель с поэтом Н. Некрасовым и М. Мусоргским в музыке. Темы веры «Никита Пустосвят. Спор о вере» 1860-1881, социального неравенства и бездуховности властителей душ – служителей церкви («Чаепитие в Мытищах», «Сельский крестный ход на Пасхе» 1862, «В монастырской гостинице», «Трапеза» 1865-1876 и др.). Нарастание критического реализма в бытовой живописи.

Сцены народного горя и печали на примере отдельных его типичных представителей «Тройка. Ученики везут воду», «Проводы покойника», «Утопленница», «Последний кабак у заставы». Исторические темы народных волнений. «Суд Пугачева»

Галерея портретов русских людей разных сословий. Портреты представителей русской творческой интеллигенции.

Участие Перова в создании ТПХВ.

Тема 45. Развитие реализма в русском искусстве второй половины XIX в.

Конфликт Академии художеств и демократически настроенных молодых художников. Бунт 14-ти. Санкт-Петербургская Артель художников. Возникновение новой художественной структуры современной художественной жизни в России. ТПХВ. Цели и задачи объединения. Жанры на выставках ТПХВ. Бытовой жанр. Портрет и пейзаж передвижников. Направления в пейзаже.

Тема 46. Портрет и пейзаж передвижников. Направления в пейзаже

Русская художественная школа и обретение национального самосознания. Реализм в русской живописи как основа понимания русской природы и ее образов в пейзажном жанре. Лирическое, символическое, декоративное, эпическое направления в русском пейзаже второй половины XIX в. Творчество И.К. Айвазовского А.К.Саврасова, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, В.А. Поленова.

Тема 47. Батальная и историческая картина. В.В. Верещагин. Творчество И.Е.Репина и В.И. Сурикова.

Реалистические тенденции в исторической картине. Академия художеств и историческая картина передвижников. Правда войны в творчестве В.В. Верещагина. Историческая картина в творчестве И.Е. Репина и В.И. Сурикова. Хоровое начало, эпическое настроение и переживание судьбы личности в истории.

Реалистический метод в современной картине и в портретах современников.

Тема 48. Историзм и эклектика в архитектуре вт. пол XIX в.

Преобладание позитивизма и практицизма в социальной действительности в России и Европе. Отсутствие оснований в общественном сознании и состоянии для формирования большого стиля. Эклектизм и изоциренный историзм – метод формирования пространства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Международные и всемирные выставки достижений в области техники и пространственных искусств. Обширный каталог стилей прошлого и национальных художественных направлений и течений Востока и Запада, интерес к ремеслам и народному искусству – основания для формирования стиля модерн, последнего художественного стиля классического пути развития мирового искусства.

Тема 49. Реформы Академии художеств. Эстетика молодого поколения передвижников 1890-1900-х гг.

Принятие нового Устава Академии художеств. Реорганизация системы обучения. Открытие авторских мастерских с приглашением крупных мастеров современного русского искусства из передвижников. Рост обновляющих тенденций в русской живописи.

Уход от критического реализма в сторону разрешения художественных проблем в искусстве. Интерес к пленэрным исканиям на новом этапе. Формирование импрессионистического видения в русском искусстве.

Тема 50. Русский символизм и Абрамцевский кружок

Усиление романтического и лирического начала в творчестве молодых художников. Нарастание фольклорных романтических тенденций национального романтизма. Интерес к народной сказке, музыке, поэтическому творчеству, народным праздникам, народному быту, жилищу, мебели, костюму, утвари. Осознание хрупкости этого мира перед лицом наступающей машинной индустрии. Создание центров объединения художников и меценатов, творческих изучающих народное искусство и создающих новые авторские произведения по мотивам, использующих традиционные технологии в современном искусстве. Талашкино, Абрамцево. Художники, композиторы, артисты. Зарождение русского символизма в этой среде.

Тема 51. Объединения художников-символистов. «Мир искусства»

Виды искусства в арсенале «Мира искусства». Ретроспективизм и западничество в программе объединения. Петербургская и древнерусская история в отражении А.Бенуа, Е. Лансере, М. Добужинского, И. Билибина, А. Остроумовой-Лебедевой. Одноименный Журнал, художественная критика, история искусства. Новые формы художественной жизни, полнота ее проявлений: выставки, устраиваемые «Миром искусства», выпуск журнала с разделом художественной критики, появление нового историка искусства, художника и критика в одном лице – А.Н. Бенуа.

Универсализм программы «Мира искусства»: графика станковая, книжная, журнальная; живопись станковая и театрально-декорационная, бытовой жанр, пейзажный. Особое место занимает портрет. Элементы эротизма и мистики, подчеркнутый эстетизм в духе программы группы.

Тема 52. Русский символизм. Творчество М.А. Врубеля, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова

Основы русского символизма в творчестве ведущих художников – представителей направления и одновременно стиля модерн. Масштаб таланта, размах владения языком различных видов, техник, образов в выражении представлений о мироздании и о человеческом бытии. Искусство станковое и монументальное в творчестве названных мастеров. Фольклорные, христианские, образы искусства, преломленные через философское миросозерцание. Выдающиеся произведения.

Роль мастеров в формировании стиля высокого эстетизма и преобразования действительности по высшим законам бытия – художественным.

Тема 53. «Голубая роза»

Демократичность и лояльность Московской художественной школы и МУЖВЗ в исканиях современного искусства; собрания московских меценатов произведений современного европейского искусства Возникновение локальных художественных центров. 1904 «Алая роза» в Саратове. Саратовцы В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, П.С. Уткин, А.Т. Матвеев; М.С. Сарьян, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин и др. Объединение художников-символистов «Голубая роза» 1907-1909.

Тема 54. МУЖВЗ, московская живописность. «Союз русских художников». Русский импрессионизм. К.А. Коровин

Принципы живописного пленэризма – московская традиция на рубеже XIX-XX вв. Абсолютизация пленерного этюда и работа над живописным произведением в технике «a'la prima». Емы и сюжеты: мир русской усадьбы, пейзаж, жанровые сцены повседневности, фольклорные темы, портреты.

Объединение группы московских художников 36 – «Союза русских художников» в 1903: С.В. Малютин, С.Ю. Жуковский, С.В. Виноградов, Л.В. Туржанский, П.П. Петровичев, К.А. Коровин и др. Совместные выставки. К.А. Коровин – яркий представитель московской живописной школы, русского импрессионизма, оказавший огромное влияние на русских художников-современников.

Тема 55. Стиль модерн в России

Основы стиля: мироощущение и мировоззрение, идеи и образы, иконография, виды и жанры искусства, ведущие мастера архитектуры, скульптуры, дпи, живописи и графики. Краткость существования стиля. Преобразование его в 1920-е годы в ар-деко.

Архитектурные разновидности стиля модерн в Москве, Петербурге, в других городах-центрах России. Разнообразие типов зданий, различающихся по функциям – гражданских и общественных, производственных. Особое место в модерне занимает частный особняк. Архитектурная композиция, планировка, отделка интерьера, применение разнообразия материалов, стиль в мебели, дпи, монументально-декоративной росписи и т.д. Органическое соединение органической природы, рациональной конструкции и античных элементов, иррационализма и символизма.

6 семестр

Отечественное искусство XX века

Тема 56. XX век в отечественном искусстве - переломный этап в истории мирового искусства

Эпоха социальных потрясений и революции в искусстве. Основные этапы. Художественное и эстетическое значение исканий и открытий отечественного

искусства XX в. Проблематика курса. Историография. Периодизация. Краткая характеристика периодов.

Тема 57. Искусство 1900-1910-х гг. Россия и Европа

Включение и активизация качественно различных явлений в рождении художественных направлений и течений, творческих групп. Импрессионизм, сезаннизм, неопримитивизм, тенденции к абстракции и супрематизму. Тесный контакт русского и западноевропейского художественного процесса. Совместные выставки.

Своеобразие русского художественного процесса в 1900-1910-х гг. Принципиальное изменение взаимоотношений художника и реальности. Отход от миметического принципа отражения реальности, от натуроподобия. Активизация творческой индивидуальности, акцент на художественной воле творческой личности художника. Принцип преобразования мира, а не пассивного отражения. Авангард – стремление к новому, к будущему. Изобретательная, футурологическая миссия русского авангарда. Сущность исканий представителей авангарда.

Тема 58. Авангард в русском искусстве. «Творчество М. Ларионова и Н. Гончаровой. «Бубновый валет». Кубизм, футуризм и кубофутуризм

Активизация новаторской сущности художественного творчества начальных фигур русского авангарда М. Ларионова и Н. Гончаровой. Почвенность исканий и открытий русского авангарда: изобразительный фольклор, городские трактирные вывески и ярмарочные балаганы, открытие русской иконы как представления высшего символического запредельного мира с условной предметностью.

Русский неопримитивизм, скрещенный с сезаннизмом и постимпрессионизмом П. Гогена в основе живописной выразительности натюрмортов, портретов и уличных сцен, пейзажей художников группы «Бубновый валет» (1909-1913).

Опыты анализа формы и соединения его результатов с движением – усвоение кубизма и футуризма русскими художниками. Синтетическое слияние французского и итальянского изобретения – русский кубофутуризм.

Тема 59. Беспредметное – абстрактное искусство

Тенденции к освобождению живописи от предмета. Лучизм М. Ларионова. Абстрактное искусство В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. Беспредметное искусство как выход за пределы земного в космическое пространство. Закономерности художественного процесса истории искусств и возникновение беспредметного искусства. Значение этого перелома для судеб искусства. Сложность интерпретации, неопределенность послания, которое нельзя считать адекватно. Произвольная неопределенность заложена внутри восприятия и интерпретации.

Теория и творчество П.Филонова. Сложный материальный мир, неразрывный с духовным началом. Включение в изобразительную систему кубофутуризм, сюрреализм, анализ формы и свето-цветового взаимодействия.
Теория и практика представителей русского авангарда.

Тема 60. Конструктивизм

Универсализм творческой теории и практики классического русского авангарда. Конструктивизм как реальный путь преобразования жизненного пространства. Пионеры конструктивизма В. Татлин, А.Родченко. Архитектура, дизайн, реклама, театр, книга. Идеи архитектурно-художественного направления конструктивизма и их преломление в современном проектировании пространственной среды и дизайна предметного мира.

Тема 61. Искусство и революция

Преобразования в художественной культуре России. Спор реалистов и левых. Оказиональное искусство агитационное. Власть и искусство. Новая художественная школа: Уновис, Свомас, Вхутемас, Гинхук, Вхутеин. Борьба течений 1920-х гг. Создание музеев современного искусства: музей художественной культуры, музеев живописной культуры. Агитационное искусство улицы. Искусство для масс-приобщение народа к искусству. Творческие объединения 1920-х годов, исследующих во всем богатстве художественную форму и социальную реальность.

Тема 62. Метод и стиль соцреализма

Перелом в искусстве в 1930-е. Создание единых творческих союзов. Теория и практика соцреализма. Мастера соцреализма в живописи, скульптуре, графике. Архитектура сталинского ампира. Критика соцреализма как метода и как единого стиля.

Проекты и осуществленные постройки: Дворец Советов, Московский метрополитен, павильон на Всемирной выставке в Париже 1937, ВДНХ. Грандиозные

Памятники в честь победившего социализма – В.Мухина «Рабочий и колхозница», памятники Ленину М. Манизера, И. Шадра и др.

Тема 63. Искусство периода Великой Отечественной войны Мобилизующая сила искусства в борьбе за независимость страны и народов СССР

Плакат, газетная и журнальная графика, Окна РОСТА, Боевой карандаш. Картины Ю.Пименова, А.Дейнеки, С. Герасимова, А. Пластова, П. Гапоненко, Кукрыниксов и др.

Графические серии «Не забудем, не простим» Д. Шмаринова, «Ленинград в дни блокады» А. Пахомова. Сатирическая графика. Портретные бюсты героев войны и победителей С. Лебедевой, В. Мухиной.

По окончании войны создание мемориальных комплексов в местах сражений и гибели советских людей: Е.Вучетич. Воин-освободитель в Трептов-парке в Берлине; Родина-мать на Мамаевом кургане; на месте концлагерей и сожженных деревень. Иокубунис в Пирчюписе; в Хатыни, в Саласпилсе.

1946, 1948 гг. – ряд постановлений о формалистических исканиях в музыке, кино, о вредных настроениях в литературе (М. Зощенко, А. Ахматова») и закрытии журналов «Звезда» и «Ленинград», о космополитизме и буржуазных настроениях в творчестве художественных критиков (Н.Н. Пунин). Это был последний виток преследований интеллигенции при Сталине.

Тема 64. Искусство оттепели

Вторая половина 1950-х годов – временное снятие железного занавеса. 1957 – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые экспонирование произведений современного зарубежного искусства, абстрактного искусства. Возрождение модернизма. Подготовка выставки к 25-летию М ОСХа. Выставка 30 лет МОСХа. Выступление на художественную арену нового поколения художников, создавших эстетику искусства сурового стиля (термин А. Каменского). Скандал Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией. Выход неофициального искусства – андеграунда на художественную арену. Следствие – раскол единого ствола искусства на две ветви: традиционное профессиональное искусство и искусство нонконформистов.

Тема 65. Группы художников нонконформистов

Выставки. Коллекционеры, публика, объединения. Коллекция Л. Талочкина. Музеи русского искусства Л. Глезера в Париже и в США. Формирование наиболее значимых творческих направлений нонконформизма. Выставки неофициального искусства.

Концептуализм, соцарт и их представители.

Тема 66. Фигуративное искусство 1970-80-х гг.

Метафоризм, гиперреализм, постмодернистские тенденции в творчестве молодых художников. Темы отчуждения, отстранения, символического содержания, обращение к различным национальным художественным традициям (парсуна, искусство пушкинской поры, экспрессионизм и примитив, комедия дель арте и скоморошина и т.д.). А. Ситников, О. Булгакова, Н. Нестерова, К. Нечитайло, Т. Насипова.

Тема 67. Перестройка и искусство

Изменение векторов движения искусства. Традиционное искусство, фигуративное и не фигуративное. Критерии школы, мастерства, художественности творчества и произведения. Актуальное искусство и его выдвижение на передний план. Фестивали, музеи актуального искусства, именуемого «современное искусство». Биеннале современного искусства в России (Московская, Калининградская, Уральская Индустриальная в Екатеринбурге).

Молодежь, акционизм и поп-арт. 1990-2000-х.

2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

2 семестр

Тема 10. Иконописцы конца XIV - начала XV века Сложение высокого иконостаса. Творчество Андрея Рублёва

- а) подготовка электронного ресурса и сообщения по заданной теме текущего планового занятия;
- б) реферат по выбору из тематического перечня.

4 семестр

Тема 42. Творчество великого Александра Иванова

- а) подготовка электронного ресурса и сообщения по заданной теме текущего планового занятия;
- б) реферат по выбору из тематического перечня.

5 семестр

Тема 52. Русский символизм. Творчество М.А. Врубеля, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова

- а) подготовка электронного ресурса и сообщения по заданной теме текущего планового занятия;
- б) реферат по выбору из тематического перечня.

6 семестр

Тема 59. Беспредметное – абстрактное искусство

- а) подготовка электронного ресурса и сообщения по заданной теме текущего планового занятия;
- б) реферат по выбору из тематического перечня.

1.2.4. Содержание самостоятельных занятий: перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – особая форма организации учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы – научить студента осмысленно и самостоятельно работать не только с учебным материалом, но и с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой профессионализм.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, является одним из видов учебных занятий, связана с углубленным освоением обучающимися теоретического материала по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы по дисциплине «История отечественного искусства и культуры»:

- аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная – выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия: работа с дополнительной и справочной литературой, работа с иллюстративным материалом, в библиотеке, музеях, работа с интернет-ресурсами.

Общий объем времени, отведенный на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине на весь период обучения составляет в соответствии с учебным планом специальности и программой дисциплины - 236 час.

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоение новой терминологии. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- работа с научной и справочной литературой;
- работа с историко-графическим материалом (изучение и композиционный анализ репродукций; фотографий из книг и сети Интернет);
- работа в библиотеках, музеях;
- подготовка к дискуссиям по темам.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

В процессе обучения возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов, связанных с композиционным анализом. В качестве наглядности используются репродукции работ художников, студенческие учебные работы высших профильных учебных заведений, видеоматериалы.

Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в *рефлексивную оценку* процесса и результатов своей деятельности.

При выполнении длительных работ (по теме) преподаватель может практиковать промежуточный контроль хода и результатов самостоятельной работы обучающихся. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в форме собеседования, устного опроса. Оценки за выполнение самостоятельных работ выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели **текущей успеваемости студентов**.

Критерии оценки при выполнении самостоятельной работы:

- владение визуальной и смысловой памятью и вниманием;
- степень глубины понимания закономерностей художественного развития и особенностей выразительного языка;
- способность логически мыслить и оперировать стилистическими моделями при анализе произведений искусства.

Используется пятибалльная оценочная шкала с точной характеристикой каждого балла:

оценка «Отлично» выставляется при:

наличии полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; в участии в промежуточном и итоговом контроле с результатами полного и точного решения поставленных задач в полном соответствии с материалами и объемами курса, с учетом активной текущей работы (блиц-опрос, сообщения, рефераты, презентации по различным темам изучаемого курса); выполнение на высоком профессиональном уровне.

оценка «Хорошо» выставляется при:

представлении полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Удовлетворительно» выставляется при:

несвоевременном выполнении заданий; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Неудовлетворительно» выставляется при:

представлении неполного объема работ; неполном или неточном решении поставленных задач.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся должны приобрести умения работать с литературой по темам, закрепить методы и способы композиционного анализа произведений изобразительного искусства.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История отечественного искусства и культуры» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510490> (дата обращения: 20.09.2023).

Дополнительная литература

1. История русского искусства : [учеб. для художественных вузов] : в 3 т. Т. 1. Искусство X – первой половины XIX века / под ред. М. М. Раковой, И. В. Рязанцева ; Академия художеств СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1991. – 508 с. : ил. – Текст : непосредственный.
2. История русского искусства : [учеб. для художественных вузов] : в 2 т. Т. 2. Книга первая. Искусство второй половины XIX века / под ред. М. Г. Неклюдовой ; Академия художеств СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. – 2-е изд., перераб. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 312 с. : ил. – Текст : непосредственный.
3. История русского искусства : [учеб. для художественных вузов] : в 2 т. Т. 2. Книга вторая. Искусство конца XIX – начала XX века / под ред. М. Б. Милотворской; Академия художеств СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. – 2-е изд., перераб. – Москва : Изобразительное искусство, 1981. – 288 с. : ил. – Текст : непосредственный.
4. Красильников, Р. Л. История русской культуры. XX век : учебник для вузов / Р. Л. Красильников. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10652-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517705> (дата обращения: 20.09.2023).
5. Прямова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-907168-07-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122416> (дата обращения: 20.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Трубецкой, Е. Н. Этюды по русской иконописи / Е. Н. Трубецкой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 137 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10920-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515764> (дата обращения: 20.09.2023).

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. — Саратов, 2010 - . — URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. — Москва, 2013 - . — URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». — Сколково, 2010 - . — URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- 56 Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- 57 Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- 58 Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- 59 Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- 60 Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- 61 Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- 62 Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- 63 Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- 64 Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- 65 Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- 66 Единая коллекция ЦОП, URL: <http://school-collection.edu.ru/>

- 67 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов,
URL: <http://fcior.edu.ru/>
- 68 Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- 69 Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

1 Электронные библиотеки:

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
<http://www.klassika.ru/> - Русская классика
<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

1 Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

1 Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
<http://www.russianculture.ru/> - Культура России
<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
<http://www.museum.ru/> - Музеи России

- Искусство:

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- **Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы**

ГАРАНТ:

URL: <http://ivo.garant.ru/>.

-

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся учебной аудитории № 310, оборудованной специализированным оборудованием: мультимедийное оборудование, экран, персональный компьютер; столы, стулья (количество зависит от числа студентов в группе), классная доска с подсветкой, шкаф для методической литературы.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т. д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

Изучение курса истории отечественного искусства от древности до современности

1 курс

На первом курсе основным объектом изучения является самый ранний период истории отечественного искусства, начиная с дохристианской эпохи, и искусство Древней Руси и искусство Нового времени – XVIII столетия. Студент должен усвоить закономерности исторического развития искусства, сформировать основные понятия и термины, чтобы широко использовать в последующем изучении курса, чтобы создать базисные основы для дальнейшего изучения истории искусства и использовать в дальнейшем приобретении знаний по курсу истории отечественного искусства.

2 курс

На втором курсе основной объект изучения - отечественное искусство XVIII в. и первой половины XIX в. Для углубления понимания происшедшего в истории культуры и искусства перелома необходима самостоятельная работа с литературой, освещающей важнейшие периоды в истории культуры и искусства периоды, художественные стили и направления, возникшие в русском искусстве: высокого классицизма, сентиментализма, романтизма и зарождение реалистических тенденций. Особое внимание будущих художников-живописцев обращается на изучение формирования русской художественной школы и ее системы образования и преемственности школы в лице основанной в эпоху Просвещения Российской Академии художеств.

3 курс

На третьем курсе необходимо более углубленное изучение стилей и направлений в русском искусстве второй половины XIX в. – рубежа XIX и XX веков и объемный пласт истории искусства XX века. Особое внимание

уделяется изучений высоких достижений русского реализм и ТПХВ, стиля модерн, пониманию возникших потрясений основ искусства в XX веке, изучению творчества крупных мастеров, работавших в указанный период и создавших произведения, углубленный анализ которых становится базисным в дальнейшем формировании композиционного мышления, решении колористических задач и исторического мировоззрения.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История отечественного искусства и культуры»

1 курс. Студент должен усвоить закономерности исторического развития искусства, сформировать основные понятия и термины, чтобы широко использовать эти знания в изучении курса их в характеристике того или иного периода, явления и персоналии, отдельных произведений, чтобы создать базисные основы для дальнейшего изучения истории искусства, а кроме того, отложить в копилку памяти и использовать в дальнейшем приобретении знаний по курсу истории отечественного искусства, так и для лучшего исполнения заданий и творческих работ, требующих широкого кругозора в области истории отечественного искусства.

2 курс. На втором курсе основной объект изучения - отечественное искусство XVIII в. и первой половины XIX в. Учитывая сложность исторического перехода в европейское пространство культуры и искусства необходима самостоятельная работа с литературой, освещающей важнейшие периоды в истории культуры и искусства периоды: петровское время; середина века и русское барокко; просветительство и русский классицизм; высокого классицизма, сентиментализма, романтизма и зарождение реалистических тенденций. Особое внимание будущих художников-живописцев обращается на изучение формирования русской художественной школы в лице основанной в эпоху Просвещения Российской Академии художеств. Также планируется дополнительно посещение с преподавателем постоянной экспозиции ЧГМИИ, ее раздела русского искусства XVIII в. и первой половины XIX, с учетом замечательных возможностей, которыми музей располагает; обсуждение подлинных произведений портретной живописи, а также скульптуры (гипсовые слепки и бронза) и предметы мебели рококо (второго) и классицизма первой трети XIX в.

3 курс. В изучении русского искусства второй половины XIX в., рубежа XIX-XX веков и истории искусства XX века – сложнейшего материала истории искусства - студенту необходимо внимательно и последовательно проследить процесс развития искусства, шедший через расцвет передвижничества реализма, обновление эстетической природы искусства и авангардный эксперимент, устремленный в новому искусству, в будущее. Очень важно понять причину и сущность трансформаций данного этапа истории отечественного искусства, изучить наследие больших мастеров, сформировать ценностные основы мировоззрения, которые станут базисными в дальнейшем обучении и последующей творческой практике.

Критерии оценивания знаний и навыков:

Оценка выполненного задания производится по следующим критериям:

- в визуальном тесте проявляется степень освоенности этапов истории отечественного искусства, знания памятников видов пространственных искусств, принадлежащих к определенным периодам и господствующим стилям, направлениям, течениям, национальным художественным школам и авторам;
- владение визуальной и смысловой памятью и вниманием;
- степень глубины понимания закономерностей художественного развития и особенностей выразительного языка;
- способность логически мыслить и оперировать стилистическими моделями при анализе произведений искусства.

Неучастие в текущих блиц-опросах, отсутствие инициативы в написании рефератов и других текущих практических заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации.

Используется пятибалльная оценочная шкала с точной характеристикой каждого балла:

оценка «Отлично» выставляется при:

наличии полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; в участии в промежуточном и итоговом контроле с результатами полного и точного решения поставленных задач в полном соответствии с материалами и объемами курса, с учетом активной текущей работы (блиц-опрос, сообщения, рефераты, презентации по различным темам изучаемого курса); выполнение на высоком профессиональном уровне.

оценка «Хорошо» выставляется при:

представлении полного объема работ; своевременном выполнении каждого задания; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Удовлетворительно» выставляется при:

несвоевременном выполнении заданий; неполном или неточном решении поставленных задач.

оценка «Неудовлетворительно» выставляется при:

представлении неполного объема работ; неполном или неточном решении поставленных задач.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска

ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеоманитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.