

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО

Председатель УМС

**Библиотечно-информационного
факультета**

Мазурицкий А. М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

**Направление подготовки/специальности (код, наименование)
51.03.06 – БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Профиль подготовки/специализация
ОБЩИЙ**

**Квалификация (степень) выпускника
БАКАЛАВР**

**Форма обучения
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соответствующих с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целями освоения дисциплины *«История русского искусства»* являются: ознакомление студентов с отечественным искусством в контексте культуры, основными этапами развития искусства, важнейшими особенностями основных направлений, стилей и школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров.

Задачи дисциплины:

- Выделить и охарактеризовать основные исторические этапы развития отечественного искусства;
- Выявить художественные особенности основных видов искусства на каждом историческом этапе;
- Ознакомить студентов с основами методологии искусствознания и профессионального анализа произведения искусства.

Процесс изучения дисциплины "История русского искусства" направлен на формирование следующих компетенций:

- **УК-5** Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исторических, этических и философских контекстах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- Знать основные этапы развития отечественной истории изобразительного искусства;
- Уметь анализировать крупнейшие произведения отечественного искусства, ориентироваться в процессах развития современного изобразительного искусства;
- Владеть информацией об основных художественных стилях, направлениях, течениях и школах в истории искусств, творчестве крупнейших мастеров, способностью обобщать и систематизировать эту информацию, обладать самостоятельностью мышления в анализе современных проблем отечественного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина *«История русского искусства»* входит в Блок 1. Обязательная часть. Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, литературы. Студент должен быть способен к пониманию, изучению и систематизации получаемой информации, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

Изучение истории искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих дисциплин: История культурологических учений, История ментальностей.

3. Объем дисциплины «История русского искусства» в зачетных единицах:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, из них 48 лекций, 12 сем., 86 часа самостоятельная работа студентов, контроль 36 часов, формы контроля – 6,7 семестр – зачет с оценкой, 8 семестр-экзамен, контр. работа.

4. Структура и содержание дисциплины «История русского искусства».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216часов.

Очная форма:

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры		
		6	7	8
Контактная работа обучающихся	106			
в том числе:				
Занятия лекционного типа	72	26	26	20
Занятия семинарского типа	22	8	8	6
ИКР	12	4	4	4
Самостоятельная работа	83	16	16	51
Консультации				
Контроль	27			27
Общая трудоемкость	216			
	бз.е.			

Заочная форма:

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры		
		7	8	9
Контактная работа обучающихся	38			
в том числе:				
Занятия лекционного типа	16	4	6	6
Занятия семинарского типа	4		2	2
ИКР	18	6	6	6
Самостоятельная работа	161	40	36	85
Консультации				
Контроль	17	4	4	9
Общая трудоемкость	216			
	бз.е.			

№	Раздел дисциплины		контроль	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				занятия лекционного типа	занятия семинарского типа	Самостоятельная работа студентов	
1	Введение. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса.			2	2	8	
2	Искусство Киевской Руси.			2	2	12	
3	Искусство периода феодальной раздробленности			4		6	
4	Московская Художественная школа			4		8	
5	Искусство XVIII века			4		8	
6	Развитие портретного жанра.			4	2	12	Рубежный контроль
	Барокко и классицизм — основные направления			6	2	16	

7	в русском искусстве XVIII-нач. XIX в.						Контрольная работа
	Итого за 7 семестр						
8	Русская живопись от классицизма к романтизму.			4		6	
9	Искусство второй половины XIX века.			2		12	
10	Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители			6	2	4	
11	Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и архитектуре.			6	2	6	
12	Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного			8	2	8	Рубежный контроль

	века. Творчество крупнейших представите- лей.						
13	Художественные объединения начала XX века. «Мир искусства».			6		6	
14	Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910- х годов.			2		6	
15	Общая характеристика русского искусства XX века.			6		2	
16	Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).			6		6	
17	Искусство второй половины 1940-х-1990-х годов.			6		8	
			27	72	6	83	Экзамен

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№	Раздел дисциплины		контроль	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) / <i>в том числе в интерактивной форме</i>			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
				занятия лекцион ного типа	занятия семинарс кого типа	Самост оительн ая работа студент	

						ОВ	
1	Введение. Виды, формы, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. Периодизация курса.			2		5	
2	Искусство Киевской Руси.			2		5	
3	Искусство периода феодальной раздробленности			2		10	
4	Московская Художественная школа			2		10	
5	Искусство XVIII века			2		10	
6	Развитие портретного жанра.				2	14	
7	Барокко и классицизм – основные направления в русском искусстве XVIII-нач. XIX в.					16	
							Контрольная работа
8	Русская живопись от классицизма к романтизму.			2		11	
9	Искусство второй половины XIX века.			2		18	

10	Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители			2		12	
11	Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и архитектуре.				2	14	
12	Стилевое и жанровое многообразие искусства Серебряного века. Творчество крупнейших представителей.				2	16	
13	Художественные объединения начала XX века. «Мир искусства».			2		16	
14	Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910-х годов.			2		14	

15	Общая характеристика русского искусства XX века.			2		16	
16	Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).			2		18	
17	Искусство второй половины 1940-х-1990-х годов.			2	2	16	
	Итого			16	4	100	Экзамен

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ВСЕМ ВИДАМ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ.

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ВИДЫ, ФОРМЫ, ЖАНРЫ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУРСА.

Место и своеобразие изобразительного искусства в системе искусств. Классификация изобразительного искусства по видам (живопись, графика, скульптура, архитектура) и формам (станковая, монументальная, декоративная). Основные жанры изобразительного искусства, их особенности, взаимодействие жанров. Выразительные средства изобразительного искусства (композиция, колорит, светотень и др.). Неразрывность формы и содержания в выдающихся произведениях отечественного и мирового искусства. Основные исторические этапы развития русского искусства.

Тема 2. Искусство Киевской Руси.

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Искусство Киевской Руси. XI век- период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Тема 3. Искусство феодальной раздробленности.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицыи Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладогe. Демократичность образов, драматизм действия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.

Владими́ро-Суздальское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владими́ро-суздальских храмов. Иконопись Владимиро-Суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Тема 4. Московская художественная школа.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Тема 5. Искусство XVIII века.

Светский характер российской культуры, ее связь с петровскими социально-экономическими и политическими преобразованиями. Сочетание национальных традиций с опытом западноевропейского искусства – важнейший фактор развития русского барокко. Характерные особенности барокко в архитектуре, скульптуре и живописи: парадность, аристократизм, праздничность.

Барочная архитектура: от Д. Трезини к Ф.Б.Растрелли.

Тема 6. Развитие портретного жанра.

Развитие живописи: портрет – ведущий жанр. Парадный, репрезентативный портрет в искусстве И.Н. Никитина и А.П.Антропова. Появление интимного портрета, его развитие в творчестве Ф.С. Рокотова и Д.Г.Левицкого. Элементы сентиментализма в творчестве В.Л.Боровиковского.

Монуменальная скульптура, ее высшие достижения в творчестве Э.М.Фальконе. Скульптурный портрет в творчестве Ф.И.Шубина.

Тема 7. Барокко и классицизм - основные направления в русском искусстве XVIII-нач. XIX в.

Русский классицизм, особенности его развития в архитектуре, скульптуре и живописи: монументальность, использование образов античности, рационализм и стройность. Основание Академии художеств, ее роль в развитии русского искусства, утверждение исторического жанра как ведущего. Творчество А.П.Лосенко.

Высшие достижения архитектуры классицизма второй половины XVIII века в творчестве В.И.Баженова и М.Ф.Казакова.

Патриотический характер искусства классицизма, русская скульптура конца XVIII-начала XIX в., героический монументальный образ в искусстве М.И.Козловского и И.П.Мартоса.

Тема 8. Русская живопись от классицизма к романтизму.

Отражение в искусстве идей патриотизма и национального самосознания, вызванного Отечественной войной 1812 года. Переход от классицизма к романтизму – важнейшая

особенность развития искусства первой трети XIX века. Утверждение живописи как ведущего вида изобразительного искусства.

Русский романтизм. Особенности его проявления в портретной живописи О.А.Кипренского: обращение к конкретной личности через раскрытие лучших черт характера, повышение роли колорита и светотени как ведущих художественных средств. Портрет Пушкина – вершина русского романтического портрета.

Романтический пейзаж С.Ф.Щедрина. Лирические эмоционально-взволнованные образы природы и место человека в ней в итальянских пейзажах художника.

Портретная живопись В.А.Тропинина. Демократизм творчества художника, жанровые мотивы в портретах Тропинина, его роль в создании Московской живописной школы, с ее интересом к бытовому жанру.

Творческий путь А.Г.Венецианова. Обращение художника к изображению русского крестьянства, поэтизация его труда и быта, образов русской природы в лучших произведениях мастера. Педагогическая система Венецианова, отличие его программы от академической.

К.П.Брюллов – крупнейший живописец академического направления второй четверти XIX века. Соединение классицизма и романтизма в творчестве художника: выразительность пластической формы и колористическое богатство, трагизм, благородство и красота человеческих чувств, проявляемых в борьбе со стихией, на примере картины «Последний день Помпеи». Ее огромный успех в России и Европе. Брюллов как выдающийся портретист. Эволюция его портретного творчества: парадный, репрезентативный портрет, романтический портрет, обращение в последние годы жизни к реалистическому психологическому портрету. Место и значение творчества Брюллова в истории русского искусства.

Великий опыт А.А.Иванова – попытка осмысления мифологического сюжета как реального события. История создания картины «Явление Христа народу»: система образов, композиция, колорит. Место и значение творчества Иванова в истории русского искусства, его недооцененность современниками и использование открытий Иванова на последующих этапах развития искусства.

Переход русской живописи к критическому реализму в творчестве П.А.Федотова. Социальная острота и жизненная правда образов художника. Новаторство последних работ мастера, трагическое обобщение, прорыв к художественным решениям, характерным уже для последующей эпохи развития искусства.

Тема 9. Искусство второй половины XIX века.

Новые тенденции общественно-культурной жизни России конца 50-60-х годов XIX века. Демократизация культуры. Кризис академизма в русском изобразительном искусстве. Усиление социально-критических тенденций реалистической живописи. Место Московского училища живописи, ваяния и зодчества в утверждении бытового жанра как ведущего.

В.Г.Перов – ведущий русский художник 60-х годов. Основные темы его творчества: обличительно-сатирическая линия; образы народного горя и страданий; утверждение положительного идеала в психологических портретах мастера.

«Бунт 14»: выход из Академии художеств живописцев – выпускников во главе с И.Н.Крамским, причины и общественный резонанс этого события. Деятельность Санкт-Петербургской Артели художников, стремление художников демократического направления Москвы и Петербурга к созданию единой художественной организации.

Тема 10. Организация и деятельность Товарищества передвижников. Основные жанры и крупнейшие представители.

Образование Товарищества передвижных художественных выставок (1870 г.). Устав, идейная направленность и выставочная деятельность Товарищества. Основные жанры живописи передвижников. Деятельность П.М.Третьякова, его значение как собирателя, мецената и пропагандиста лучших произведений русского реалистического искусства.

Передвижничество – ведущее направление русского национального искусства 70-80-х годов. И.Н.Крамской – руководитель Товарищества; творческий путь художника, его общественная и педагогическая деятельность, основные работы – «Христос в пустыне», серия портретов деятелей русской культуры.

Расцвет жанровой живописи передвижников 70-х - 80-х годов. Отражение актуальных проблем современной России в творчестве передвижников (Г.Г.Мясоедов, К.А.Савицкий, В.М.Максимов, В.Е.Маковский, Н.А.Ярошенко).

Историческая живопись передвижников. Многообразие подходов лучших художников к образам исторического прошлого России: философская, нравственная проблематика в живописи Н.Н.Ге, образы русского эпоса и фольклора в творчестве В.М.Васнецова. Творчество В.И.Сурикова – вершина исторической живописи передвижников. Народ как главное действующее лицо истории, историческая картина как эпическая трагедия в лучших произведениях художника («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). Художественное новаторство мастера.

Жанровое многообразие творчества И.Е.Репина – крупнейшего русского художника последней трети XIX века. Показ могучей народной стихии, отражение острых социальных противоречий, широта и многообразие подхода к изображению основных социальных слоев населения пореформенной России в лучших жанровых картинах мастера («Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии»). Поиски Репина в историческом жанре, психологическая острота раскрытия образов («Иван Грозный и сын его Иван»). Репин – мастер психологического портрета. Образы деятелей искусства в портретном творчестве мастера (Мусоргский, Стrepетова). Композиционное и колористическое новаторство Репина, глубокое единство формы и содержания в лучших полотнах художника.

Творчество В.В.Верещагина. Новизна подхода к батальному жанру, антидеспотическая и демократическая направленность туркестанского и балканского циклов. Интерес к быту в сочетании с публицистическим обобщением – важные особенности творчества мастера. И.К.Айвазовский – ведущий живописец-маринист второй половины XIX века. Эволюция его творчества от романтизма («Девятый вал») к реализму («Черное море»). Критика Айвазовского передвижниками и необходимость объективной оценки творчества мастера.

Портретная живопись передвижников. Образы лучших представителей русской культуры в психологических портретах 70 -80-х годов.

Пейзажная живопись передвижников. Многообразие подходов в утверждении принципов русского национального реалистического пейзажа: лиризм образов природы у А.К.Саврасова, эпический характер, стремление к реалистическому обобщению в пейзажах И.И.Шишкина, декоративная выразительность, световые эффекты пейзажной живописи А.И.Куинджи, проникновение элементов бытового жанра в пейзажах В.Д.Поленова, его достижения в пленэрной живописи. «Пейзаж настроения» И.И.Левитана – завершение эволюции пейзажного образа в живописи XIX века и начало нового этапа живописных поисков пейзажистов конца XIX-начала XX века. Гармония правдивости и эмоциональности, лиризма и обобщения, колористическое и композиционное мастерство художника.

Тема 11. Академическое искусство и его представители в живописи, скульптуре и архитектуре.

Кризисные тенденции в академической живописи: заученные приемы в сочетании с отточенной живописной техникой, отрыв от реальной действительности (творчество Г.И.Семирадского), утрата официальным искусством ведущей роли в развитии русского изобразительного искусства.

Развитие монументальной скульптуры. Попытки обновления исчерпавших себя академических приемов. Творчество М.М.Антокольского – высшее достижение русской пластики. Исторические портреты Антокольского, реалистичность и психологизм лучших работ мастера («Иван Грозный»). Открытие памятника А.С.Пушкину в Москве (скульптор А.М.Опекушин) – важное событие в истории русской культуры.

Сочетание академизма и эклектики – важнейшая особенность развития архитектуры. Использование приемов традиционной русской архитектуры при создании Храма Христа Спасителя (архитектор К.А.Тон). Стилизация как художественный прием при создании произведения архитектуры и как переход к архитектуре русского модерна, наиболее характерного для развития искусства последующего периода – конца XIX- начала XX в.

Тема 12.Стилевое ижанровоемногообразиенискусстваСеребряноговека. Творчество крупнейших представителей.

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на рубеже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших канонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искусства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессанса, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действительности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древнерусского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художественной образности.

Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А.Серова, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серова, представляющего все грани портрета: парадно-репрезентативный, интимный, психологический. Графическое мастерство Серова. Трагическое мироощущение в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона – ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтическое начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчества.

Тема 13.Художественные объединения начала XX века. «Мир искусства».

Интерес к стилизации, своеобразный ретроспективизм творчества художников объединения, (А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, Н.К.Рерих, Б.М.Кустодиев, К.А.Сомов, М.В.Добужинский). Разнообразие тем, понимание чувства стиля, красоты формы – несомненные достоинства деятельности мирискусников(издание одноименного журнала, театрально-декоративное искусство, живопись и графика).

Своеобразие творчества таких разных художников, как К.С.Петров-Водкин и В.Э.Борисов-Мусатов.

«Союз русских художников». Ведущее место пейзажного жанра в творчестве художников объединения, использование импрессионистических приемов в живописи К.А.Коровина и И.Э.Грабаря. Жанровые мотивы в живописи представителей «Союза русских художников», попытки обновления традиционной живописной формы у А.П.Рябушкина и Ф.А.Малявина.

Тема 14. Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910-х годов.

Объединения «Голубая роза» и «Бубновый валет», необходимость объективной оценки творчества их представителей в противовес откровенно негативной, бытовавшей в советский период. Взаимопроникновение элементов символизма, примитивизма и экспрессионизма в творчестве художников объединений, обостренный интерес к

живописной форме. Творчество крупнейших представителей русского авангарда: В.В.Кандинского, К.С.Малевича, М.З.Шагала.

Влияние общественных событий 1905-1907 годов на развитие искусства, прежде всего графики. Расцвет политической карикатуры, острая социальная проблематика в произведениях реалистической живописи.

Развитие скульптуры начала века. Переосмысление традиций предшествующих периодов, поиски новых форм в творчестве П.П.Трубецкого, С.Т.Коненкова, А.С.Голубкиной.

Развитие архитектуры начала века. Поиски стилового единства, обращение к традициям древнерусской архитектуры и переосмысление традиций классицизма в создании стиля модерн. Творчество Ф.О.Шехтеля, А.В.Щусева.

Многообразие форм, жанров и выразительных средств – важная особенность и достижение русского искусства начала века.

Тема 15. Общая характеристика русского искусства XX века.

Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории советского искусства, как догматических, однозначно восхваляющих далеко не лучшие ее страницы, так и огульно отрицающих безусловно яркие творческие свершения за более чем 70-летний период истории.

Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917-1930-е годы).

Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т.Коненкова, Н.А.Андреева, С.Д.Меркурова, В.И.Мухиной. Развитие политического плаката. Д.С.Моор, В.Н.Дени. «Окна РОСТА».

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основные художественные группировки 20-х годов: Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Постановление правительства 1932 г. о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

Живопись 20-30-х годов. Творчество мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С.Петров-Водкин, И.И.Машков, М.В.Нестеров, В.А.Фаворский) и молодых художников (П.Д.Корин, А.А.Дейнека, А.М.Герасимов, М.Б.Греков, И.И.Бродский). Жанры в живописи: исторический, батальный, портретный. Новые темы и образы. Русские художники в эмиграции (А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, М.З.Шагал).

Тема 16. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, И.М.Тоидзе, В.Б.Корецкого, А.А.Кокорекина, В.С.Иванова и др. Художники на фронтах войны.

Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А.А.Дейнеки, А.А.Пластова, К.Ф.Юона, С.А.Герасимова.

Тема 17. Искусство второй половины 40-90-х годов.

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е.В.Вучетича.

Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-революционный, бытовой, портрет, пейзаж.

Усиление командно-административных методов руководства культурой. Создание Академии художеств СССР (1947 г.). I Всесоюзный съезд художников (1957 г.) и

окончательное оформление творческого Союза Советских художников. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы П.Д.Корина, С.В.Герасимова, Р.Р.Фалька.

«Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 г.). Критика со стороны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поисков молодых художников. Так называемая «бульдозерная выставка».

Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемого «сурового стиля». Творчество Г.М.Коржева, П.Ф.Никонова, Н.И.Андропова, В.Е.Попкова, Э.Н.Неизвестного.

Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991 г.) и влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских властей от диктата над духовной жизнью общества.

Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма). Органическая связь с предшествующим развитием русского и советского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персональные выставки П.Н.Филонова, К.Н.Малевича, М.В.Нестерова, В.В.Кандинского. Мировое значение русского искусства.

**Планы семинарских занятий.
Рекомендуется также в качестве руководства
для самостоятельной работы студентов.**

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Раздел I. Древнерусское искусство.

Искусство периода феодальной раздробленности.

Новгородское искусство.

Место Новгорода в общественной и культурной жизни Древней Руси. Демократизм новгородского искусства. Софийский собор – главный архитектурный памятник Новгорода. Его особенности, отличия от Софийского собора в Киеве. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков. Особенности развития новгородской фресковой живописи: демократизм образов святых, контрастный колорит. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.

Владимиро-Суздальское искусство.

Место и значение Владимиро-Суздальского княжества в общественной и культурной жизни Древней Руси. Основные архитектурные памятники XII-XIII веков. Развитие декоративной скульптуры, скульптурный орнамент Владимиро-Суздальских храмов: церкви Покрова на Нерли, Дмитриевского собора. История создания главной иконы Руси – «Богородицы Владимирской», ее византийские корни и художественные особенности.

Архитектура Московского Кремля.

История создания Кремля. Стены, башни, основные соборы Кремля (Успенский, Благовещенский, Архангельский), их предназначение. Ансамбль Соборной площади Кремля. Грановитая палата и Колокольня Ивана Великого. Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади. Кремль и Красная площадь – памятники русской культуры мирового значения.

ИскусствоXVII века.

Постепенный отход от церковных канонов, усиление декоративного начала в искусстве. Противоречивый характер развития искусства этого периода, процесс обмирщения, его важнейшие особенности и проявления в архитектуре и иконописи («нарышкинское барокко», «строгановская школа»). Творчество С.Ушакова – вершина развития искусства XVII века. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Раздел II.ИскусствоXVIII века.

Русский портрет IIполовины XVIII– нач.XIX веков.

Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века – Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И.Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский – крупнейший портретист конца XVIII- нач.XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы.

Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIXвека.

Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).

Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.

РазделIII.Искусство первой половины XIX века.

От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века.

Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин).

Творчество крупнейших живописцев второй четвертиXIX века.

К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов – крупнейшие мастера рассматриваемого периода. Анализ главного произведения Брюллова – картины «Последний день Помпеи» (идейное содержание, система образов, колорит, композиция). Брюллов – портретист, наиболее значительные работы мастера в портретном жанре. Картина Иванова «Явление Христа народу» - энциклопедия всего русского искусства XIX века, значение этого произведения, история его создания и анализ картины. «Библейские эскизы» Иванова. Формирование искусства критического реализма в творчестве Федотова. Основные работы мастера. Значение творчества Федотова для дальнейшего развития русской живописи.

Раздел IV. Искусство ПполовиныXIX века.

Жанровое многообразие живописи передвижников.

Основные жанры живописи передвижников: бытовой, исторический, портретный, пейзажный. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения. (От Перова и Крамского до Репина и Сурикова). Первый семинар посвящен жанровой живописи, второй – исторической живописи, третий – портретной живописи, четвертый – пейзажной живописи, с анализом творчества художников и их лучших работ.

Раздел V. Искусство конца XIX – начала XX века.

Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве на рубеже веков.

От неорусского стиля к модерну – эволюция русской архитектуры Серебряного века. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. Шехтель и др.). Место и значение их творчества в русском искусстве рубежа веков. Анализ главных работ представителей русского модерна.

«Мир искусства» - крупнейшее художественное объединение Серебряного века.

История создания объединения. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др. Жанровое и стилистическое многообразие творчества мирискусников. Анализ основных произведений живописи и графики мирискусников. Театральные работы художников объединения.

Раздел VI. Искусство XX века. Основные этапы.

Искусство послеоктябрьских десятилетий.

Реформирование художественной жизни в первой половине 20-х годов. Художественные объединения 20-х нач. 30-х гг. XX века. Развитие архитектурного конструктивизма. Живопись 20-х – 30-х годов. Творчество крупнейших мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, М.В. Нестеров) и молодых живописцев (П.Д. Корин, А.А.Дейнека, М.Б.Греков). Основные жанры живописи: исторический, батальный, портретный. Становление доктрины «социалистического реализма». Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта официального советского искусства.

Искусство в годы Великой Отечественной войны.

Развитие плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы крупнейших художников-графиков: Кукрыниксов, Б.Ефимова, И.Тоидзе, В.Корецкого и др. Художники на фронтах войны. Живопись военных лет. Творчество А.Дейнеки, А.Пластова, К.Юона, С.Герасимова.

Искусство конца 40-х – 90-х годов.

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Ансамбль Е.Вучетича в Трептов-парке Берлина – крупнейшее произведение монументального искусства. Создание Академии художеств СССР, борьба с т.н. «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы крупных мастеров, не вписавшихся в официальные доктрины. Влияние «хрущевской» оттепели на изобразительное искусство. Противоречивый характер развития искусства 60-х – 70-х годов. Критика творчества молодых художников официальной властью.

Реформирование советского общества середины 80-х годов, распад СССР и влияние этих процессов на развитие искусства. Многообразие художественных направлений и стилей российского искусства конца XX века (от реализма до постмодернизма). Творчество крупнейших представителей современного российского искусства.

Заключение.

Основные тенденции развития искусства постсоветского периода.

Обмен мнениями о путях развития живописи, скульптуры и архитектуры начала третьего тысячелетия, деятельность мастеров, как известных и официально признанных (И.Глазунов, З.Церетели, М.Шемякин, А.Шилов и др.), так и начинающих свой творческий путь. Широкая выставочная деятельность в современной России. Противоречивый характер государственной культурной политики и его проявления в изобразительном искусстве. Различные подходы по отношению к культурному наследию в современной России.

Вопросы к семинарским занятиям по истории русского искусства и для самостоятельной работы.

Искусство Древней Руси.

1. Назовите основные архитектурные памятники Киевской Руси.
2. Какие соборы Новгорода и Владимира Вы знаете?
3. Назовите основные башни и соборы Московского Кремля.
4. Творчество крупнейших русских иконописцев: Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия.
5. Что такое обмирщение? Приведите примеры из искусства XVII века.

Искусство XVIII века.

1. Особенности парадного портрета и творчество крупнейших портретистов ИполовиныXVIII века.
2. Чем камерный портрет отличается от парадного? Приведите примеры.
3. Творчество крупнейших портретистов Иполовины XVIII века.
4. Какие архитектурные памятники русского барокко Вы знаете? Приведите примеры.
5. Какие архитектурные памятники русского классицизма Вы знаете? Приведите примеры.
6. Творчество крупнейших живописцев и скульпторов эпохи классицизма.

Искусство I половины XIX века.

1. Важнейшие особенности развития романтизма в русской живописи и творчество крупнейших живописцев-романтиков.
2. В творчестве каких художников осуществлялся переход от романтизма к реализму в искусстве II четверти XIX века?
3. Какие картины Брюллова и Иванова имеют мировое значение? Дайте подробный анализ работ.
4. Какой художник является основоположником критического реализма в русской живописи?

Искусство II половины XIX - начала XX века.

1. Какие основные принципы деятельности Товарищества передвижников?
2. Кто возглавлял Товарищество Передвижников? Какие работы этого художника Вы знаете?
3. В каких жанрах работали художники-передвижники?
4. Крупнейшие представители передвижнического реализма и их основные произведения.
5. Особенности неорусского стиля в архитектуре. Приведите примеры.
6. Крупнейшие скульпторы II половины XIX века и их основные работы.
7. Основные представители академизма в живописи II половины XIX века.
8. Какие художественные объединения конца XIX – начала XX века Вы знаете?
9. В чем особенности стиля модерн в искусстве Серебряного века?
10. Какие направления авангардного искусства и их представителей Вы знаете?

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по курсу «История русского искусства».

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, посещение крупнейших музеев и галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками из собраний музеев мира. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства

Темы контрольных работ

1. Софийский Собор – главный памятник искусства Киевской Руси.
2. Основные памятники Новгородского и Владимиро-Суздальского искусства.
3. Основные архитектурные памятники Московского Кремля.
4. Крупнейшие иконописцы Древней Руси: Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий.
5. Важнейшие особенности развития искусства XVII века.
6. Русский портрет I половины XVIII века.
7. Развитие портретного жанра в живописи и скульптуре II половины XVIII века.
8. Архитектура русского барокко. Особенности и представители.
9. Архитектура русского классицизма. Особенности и представители.
10. Классицизм в живописи и скульптуре II половины XVIII -нач. XIX века.
11. Романтизм в русской живописи первой трети XIX века.
12. Переход русской живописи от романтизма к реализму. Творчество В. Тропинина и А. Венецианова.
13. Творчество К. Брюллова.

14. Творчество А.Иванова.
15. Творчество П.Федотова.
16. Творчество В.Перова.
17. История создания и основные принципы деятельности Товарищества передвижников.
18. Жанровая живопись передвижников.
19. Историческая живопись передвижников.
20. Портретная живопись передвижников
21. Пейзажная живопись передвижников.
22. Художественные принципы и представители объединения «Мир искусства».
23. Развитие архитектуры конца XIX-нач. XXвека.
- 24.Творчество крупнейших представителей русского авангарда XX века. (К.Малевич, В.Кандинский, П.Филонов, М.Шагал).
25. Творчество крупнейших современных живописцев, скульпторов, архитекторов.

Вопросы для самостоятельного изучения дисциплины

- 1.Понятие искусства, виды искусства.
2. Жанры и формы изобразительного искусства.
3. Выразительные средства изобразительного искусства.
- 4.Важнейшие особенности древнерусского искусства
5. Архитектура Киевской Руси.
6. Фрески и мозаики Софийского Собора Киева.
7. Новгородское искусство.
8. Владимиро-Суздальское искусство.
- 9.Творчество Ф.Грека.
10. Творчество Андрея Рублева.
11. Московский Кремль. История, стены и башни.
12. Архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля.
13. Творчество Дионисия.
14. Процесс «обмирщения» в искусстве XVII века.
15. Творчество Симона Ушакова.
16. Искусство парсуны.
17. И.Никитин – основоположник русского портрета в живописи XVIIIвека.
18. Развитие русского парадного портрета в творчестве А.Антропова.
19. Камерный портрет в искусствеXVIIIвека. Творчество Ф.Рокотова.
20. Д.Левицкий – крупнейший русский портретист Пполовины XVIIIвека.
21. Творчество Э.Фальконе.
22. Скульптурный портрет XVIIIвека. Творчество Ф.Шубина.
- 23.Портрет на рубеже XVIII-XIX века. Творчество В.Боровиковского.
24. Петровское барокко. Творчество Д.Трезини.
25. Творчество Ф.Б.Растрелли – вершина развития архитектуры барокко.
26. Архитектура классицизма. Творчество В.Баженова.
27. Архитектура классицизма. Творчество М.Казакова.
28. Классицизм в русской живописи. Творчество А.Лосенко.
29. Классицизм в русской скульптуре. Творчество М.Козловского.
30. Творчество И.Мартоса – вершина развития скульптуры классицизма.
31. Романтический портрет. Творчество О.Кипренского.
32. Романтический пейзаж. Творчество С.Щедрина.
33. Переход от романтизма к реализму в творчестве В.Тропинина.

34. Крестьянская тема в творчестве А.Венецианова.
35. Творческий путь К.Брюллова. История создания и анализ картины «Последний день Помпея».
- 36.Эволюция портретного жанра в творчестве К.Брюллова.
37. Творческий путь А.Иванова. История создания и анализ картины «Явление Христа народу».
38. П.Федотов – основоположник критического реализма в русской живописи.