

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____

Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от «_____» _____ 20__ г.

О.В. Белкина

РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Рабочая программа дисциплины для обучающихся

по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),

виду: Станковая живопись;

форме обучения: очной

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины МДК.02.08 «Русское искусство XX века» являются:

1. Дать студентам базовые знания по истории русского искусства XX века, его периодизации, основных этапов развития в контексте истории и культуры XX века, с историей направлений и региональными особенностями эволюции искусства XX века, особенностях стилевого развития, особенностях творчества наиболее выдающихся представителей живописи, графики, скульптуры и архитектуры, их стилистической характеристикой и иконографическими особенностями их произведений.

2. Формирование творческого мышления.

3. Объединение знаний по истории изобразительного искусства, истории мировой культуры, техники и технологии живописи, композиции и анализу произведений изобразительного искусства, живописи, рисунку, графике, истории с последующим воплощением их в самостоятельной творческой деятельности.

4. Формирование способности выпускника осуществлять собственную творческую деятельность с учетом знания основных стилей и направлений современного искусства, конъюнктуры современного художественного рынка.

5. Формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии на опыт изучения русского искусства XX века.

6. Формирование навыков интерпретации произведений искусства этого времени, работы с источниками и научной литературой.

7. Формирование представлений о месте русского искусства в контексте европейского искусства.

Задачи дисциплины:

1) дать представление об основных этапах развития русского искусства XX века, выявить особенности их исторического развития;

2) охарактеризовать индивидуальности крупных мастеров в процессе их творческой эволюции;

3) познакомить с лучшими произведениями разных видов искусств, предложив варианты их профессионального анализа;

4) дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств, происходящих в русском искусстве XX века со сменой политических режимов;

5) раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его эпохи / культуры;

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Дисциплина МДК.02.08 «Русское искусство XX века» входит в вариативную часть цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами: ОД.02.01-

03, ОГСЭ.02, ОП.01-02, МДК.01, МДК.02.03, МДК 02.05, МДК 02.07.

Дисциплина является частью профессиональной подготовки специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам).

Для успешного освоения данной дисциплины к абитуриентам предъявляются требования, сходные с требованиями, предъявляемыми к уровню освоения дисциплин общегуманитарного цикла выпускниками общеобразовательных школ. Поступающий должен обладать систематизированными знаниями в области теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, знать особенности видов и жанров искусства, иметь представление об историческом пути их развития и стилевого изменения. Также для успешного освоения дисциплины необходимы прочные знания, сформированные на дисциплинах «История искусств» и «История мировой культуры», знать основные закономерности в развитии культуры, специфику культуры XX века.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- истоки формирования советской культуры, основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в отечественном искусстве, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного искусства и архитектуры (ОК1-4,7-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для XX столетия (ОК1-4,7-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);
- типичные для периодов развития русского искусства XX века школы, направления, произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания; творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров (ОК1-4,7-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории русского и советского искусства XX века, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (ОК1-5,7-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);
- работать с научными и литературными источниками, работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением русского и советского искусства XX века (ОК1-3,8-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания (ОК1-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);
- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения (ОК12; ПК1.2,2.2,2.7);
- сопоставляя различные этапы в истории русской культуры, обнаруживать причинно-следственные связи;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о русском и советском искусстве XX века (ОК1,2,4,5,8; ПК1.2,2.7);
- анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, формально-образные и формально-

стилистические факторы развития в русском и советском искусстве XX века (ПК1.2,2.2,2.7);

- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Русское искусство XX века» для осуществления историко-культурных, историко– художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих и педагогических функций в деятельности организаций и учреждений (ОК1-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);

- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении русского и советского искусства и культуры XX века (ОК1-9,12; ПК1.2,2.2,2.7);

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально- стилистического анализа произведений искусства;

- методикой преподавания курсов по истории русского и советского искусства XX века в общеобразовательной школе, ДШИ и ДХШ (ПК1.2,2.2,2.7);

- техниками анализа работ художников, принадлежащих к различным направлениям современного искусства (ПК 1.2,2.2,2.7);

- навыками структурирования и обобщения данных (ОК 2,4,5);

- методиками представления результатов исследования в электронной среде (ОК 2,4,5).

4. Структура и содержание рабочей программы дисциплины

Количество часов на освоение программы дисциплины: 56 часов.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	Практические занятия	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Русское искусство и культура периода революционных лет и 20-30-х гг.	8	8				4	Опрос

2	Русское искусство и культура 40-х годов, периода Вов и первых послевоенных лет	8	8				4	Опрос
3	Русское искусство и культура 50-60-х гг.	8	8				4	Опрос
4	Русское искусство и культура 70-80-х гг.	8	8				4	Опрос
5	Русское искусство и культура постсоветского времени	8	4				4	Опрос
	Всего:		36				20	Диф. зачет

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В процессе подготовки специалистов используются следующие образовательные технологии:

Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими.

Самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации.

Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.

Используется анализ, сравнение техник живописи, выбор метода, в зависимости от объекта исследования.

Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения.

Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучающихся, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном процессе.

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных

компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности: методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, поисковый и исследовательский методы.

Используются следующие типы лекций:

Вводная лекция – лекционное занятие, предназначенное для создания общего впечатления о дисциплине или периоде развития русской культуры XX века. На занятии до сведения обучающегося доводятся основные вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в соответствующей области знаний, определяется значение дисциплины для формирования общих и профессиональных компетенций.

Модульная лекция – лекционное занятие, предназначенное для овладения учащимися знаниями теоретического характера в рамках материала модуля.

Тьюторинг (индивидуальный или коллективный) – лекционное занятие консультативного характера, на котором раскрываются основные вопросы подготовки к самостоятельной работе, тематической контрольной работе, а также промежуточной и итоговой аттестации.

Мониторинг работы с текстами – проверка результатов выполнения заданий для самостоятельной работы обучающихся, содержащихся в тетрадях, ведущихся по данной дисциплине. В процессе проверки выявляется умение обучающихся структурировать и анализировать содержание учебника, составлять тезисы, конспекты, логические схемы, фиксируются результаты заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат.

Модульное тестирование – контрольное мероприятие по содержанию каждого раздела дисциплины, реализующее неотсроченный контроль знаний по разделу. Может проводиться с использованием компьютерных систем.

Предэкзаменационное тестирование – контрольное мероприятие, цель которого состоит в выявлении неосвоенных и плохо освоенных вопросов дисциплины перед проведением экзамена.

Также в качестве инновационных учебных технологий при изучении дисциплины могут быть применены: лекция-визуализация, проблемная лекция, ролевые игры, дебаты, мастер-класс, активизация творческой деятельности, деловая учебная игра, метод малых групп, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная технология.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностями контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и составляет не менее 40% аудиторных занятий.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Объем АЗ, ч			Объем СР, час
		Л	ПЗ	СЗ	
Раздел 1. Русское искусство и культура периода революционных лет и 20-30-х гг.					
1.1	Основные особенности, периодизация и проблемы изучения истории русского искусства XX века. Общая характеристика культуры и искусства периода революционных лет и 20-30-х гг.	2			
1.2	Архитектура и скульптура революционных лет и 20-30-х гг.	2			
1.3	Живопись и графика революционных лет и 20-30-х гг.	4			4
Раздел 2. Русское искусство и культура 40-х годов, периода ВОВ и первых послевоенных лет.					
2.1	Общая характеристика культуры и искусства 40-х годов, периода послевоенных лет.	2			
2.2	Архитектура и скульптура 40-х годов, периода ВОВ и первых послевоенных лет.	2			
2.3	Живопись и графика 40-х годов, периода ВОВ и первых послевоенных лет.	4			4
Раздел 3. Русское искусство и культура 50-60-х гг.					
3.1	Общая характеристика культуры и искусства 50-60-х гг.	2			
3.2	Архитектура 50-60-х гг.	2			
3.3	Скульптура 50-60-х гг.	2			
3.4	Живопись и графика 50-60-х гг.	2			4
Раздел 4. Русское искусство и культура 70-80-х гг.					
4.1	Общая характеристика культуры и искусства 70-80-х гг.	2			
4.2	Архитектура 70-80-х гг.	2			

4.3	Скульптура 70-80-х гг.	2			
4.4	Живопись и графика 70-80-х гг.	2			4
Раздел 5. Русское искусство и культура постсоветского времени.					
5.1	Общая характеристика русской культуры и искусства в период постсоветского времени.	2		1	
5.2	Изобразительное искусство и архитектура 90-х гг.	2		1	4
	Всего	36			20

Содержание разделов(тем):

Дисциплина «Русское искусство XX века» знакомит с архитектурой, живописью, скульптурой и графикой и дает представление об особенностях художественных процессов данного периода, показывает эволюцию развития русского и советского искусства на протяжении XX века.

Тема 1.1. Основные особенности, периодизация и проблемы изучения истории русского искусства XX века.

Основные периоды развития русского и советского искусства XX века и основные проблемы изучения русского изобразительного искусства и архитектуры XX века. Проблемы периодизации и хронологические рамки курса. Особенности и специфика художественных процессов в начале XX века, в советский и постсоветский периоды. Историческая и социальная ситуация в России на протяжении двадцатого столетия. Место истории русского искусства XX века в общем контексте мирового изобразительного искусства. Проблемы идеологизации художественного сознания, социально-политические и идеологические аспекты бытования отечественного искусства в советский период. Проблема взаимодействия авангардного и классического наследия в отечественной культуре. Взаимодействие и взаимовлияния национального и интернационального в советском изобразительном искусстве. История художественных институций советского периода. Официальная и оппозиционная линии в искусстве. Проблема интеллигенции и творческой оппозиции. Основные идейные, образные и формальные особенности эволюции художественной формы в отечественном искусстве XX века.

Раздел 1. Русское искусство предреволюционных лет

Тема 1.2. Общая характеристика искусства и культуры начала XX века.

Основные особенности и общая характеристика политической, экономической, социальной и геополитической ситуации в России начала XX века.

Политическая активность художников начала века. Идеи революционного преобразования мира, увлечение анархизмом, социал-демократическими и коммунистическими учениями, участие в антивоенных движениях. Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве начала XX в. Краткая характеристика особенностей музыки, литературы, театра, социальных реалий жизни в России начала XX века.

Тема 1.3. Русская архитектура начала XX века.

Архитектура начала XX века. Новые виды и типы архитектурных сооружений. Переход от эклектики к модерну. Неоклассицизм. Творчество крупнейших представителей.

Тема 1.4. Русская скульптура начала XX века.

Скульптура начала XX в. Перемены рубежа веков. Приезд П. Трубецкого. Русские ученики О. Родена и взаимодействие с французской скульптурой. Проблемы импрессионизма и стиля модерн в русской скульптуре. Творчество А. Голубкиной, В. Домогацкого. Скульпторы С. Коненков, А. Матвеев и др. Скульпторы авангарда в России: А. Архипенко, Н. Габо и А. Певзнер и др.

Тема 1.5. Русская живопись начала XX века.

Общая характеристика изобразительного искусства в начале XX века. Сосуществование реалистического, позднепередвижнического, импрессионистического, символистского направлений в искусстве наряду с зарождающимися авангардными явлениями в отечественной культуре. Разработка альтернативных вариантов демонтажа реалистических основ искусства, поиски вариантов абстрактного формообразования. Определение авангарда. Разные мнения и интерпретации.

Формирование объединения «Голубая роза». Художественные концепции творчества, особенности живописной манеры, стилистики. Особенности мировоззрения и мировосприятия. Борисов-Мусатов. Основные периоды и этапы творчества, анализ крупнейших работ. Творчество других представителей объединения.

Возникновения группировки «Бубновый валет». Феномен русского сезаннизма. Влияние западноевропейского постимпрессионизма, фовизма и кубизма на отечественное искусство. Рождение объединения. Его выставки. Организационная система. Отклики критики. Неполнота наших знаний о

развитии объединения и о многих его участниках. Представление о «ядре», сложность состава участников и отношений между ними. Влияние французской школы.

Сезаннизм. Творчество П.П. Кончаловского (1876-1956), А.В. Куприна (1880- 1960), А.В. Лентулова (1882-1943), И.И.Машкова (1881-1944), Осмеркина А.А. (1892-1953), Р.Р. Фалька (1886-1958), В.В.Рождественского в период 1910-х годов. Смена художественной ориентации в объединении. «Вторые мастера». Крупные мастера вне сезаннистской ориентации в «Бубновом валете» Художественные искания М.Ф.Ларионова (1881-1964) и Н.С.Гончаровой (1881- 1962).Появление примитивистских и неопримитивистских тенденций. Футуристическая эстетика и практика. Авангардные манифесты и выставки.

Новые выставочные проекты «Ослиный хвост» и «Мишень». Станковые работы художников до 1914 года. Неопримитивистские искания в живописи Ларионова и Гончаровой. Стремление М. Ларионова к теоретическому обоснованию нового искусства. Лучизм.

Футуризм и кубофутуризм. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Формирование авангардного менталитета в окружении М.Ларионова и Н.Гончаровой в 1912 - 1914 гг. (В. Барт, К. Зданевич, М. Ле-Дантю, А.Шевченко и др.). Особенности футуристической художественной формы. Движение кубофутуристов и их выставочная деятельность. Футуристические акции и выставки в жанре

«скандала», «площадного действия», «театра». Значение Д. Бурлюка. Н.Кульбин («Студия импрессионистов» и «Треугольник»). Коллективные футуристические проекты, тяготение к коллективным формам самовыражения (опера “Победа над солнцем”, фильм “Драма в кабаре”, трагедия “Владимир Маяковский” и т.п.). Футуристическая рисованная книга и книжная графика. Литературно-художественное объединение «Гилея». «Союз молодежи». Движение кубофутуристов и выставочная деятельность “Союза молодежи”. В. Марков (Волдемар Матвей) - теоретик и идеолог нового искусства. Будетляне. Деятельность братьев Владимира, Давида и Николая Бурлюков, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Кирилла Зданевича, Николая Кульбина, Владимира Маяковского, Алексея Моргунова, Владимира Баранова-Россине, Михаила Андриенко-Нечитайло, Софьи Дымшиц-Толстой, Бориса и Марии Эндер и др. Группа «Супремус» и творчество Ивана Клыона (Клюнкова), Ивана Пуни, Ольги Розановой и др. «Школа русского кубизма» и творчество Любови Поповой, Надежды Удальцовой, Александры Экстер (Григорович) и др. Коллажные принципы создания художественной формы.

Лидеры русского авангарда. Творчество В. Татлина. Жанры

«материальных подборов», «угловых рельефов» и «контррельефов».

Творчество М. Шагала. Творчество В. Кандинского. Влияние символизма, модерна, импрессионизма и примитивизма на раннее творчество художника. Мюнхенский период. Творчество М.фон Веревкиной и А.Явленского. Объединение «Синий всадник». Экспрессионистический вариант разработки абстрактных принципов художественного формообразования. Разработка этих принципов в теории. Значение работы «О духовном в искусстве». Жанры «импрессии», «композиции», «импровизации». Влияние теософии на творчество художника. Эволюция творческих методов художника.

Творчество К. Малевича и супрематизм. Раннее творчество К.С. Малевича и его дальнейшая эволюция; от символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, примитивизма, кубофутуризма к абстракции. Выставка 1915 года «О,10». Супрематизм и разработка принципов геометрической абстракции. Супрематизм и «Черный квадрат» как новая модель мироздания. Проектное сознание и миростроительный пафос. Теоретические аспекты художественной деятельности К.С.Малевича. УНОВИС. Круг Малевича. Творчество Веры Ермолаевой, Анны Лепорской, Николая Сутина, Ильи Чашника, Давида Якерсона, Эль Лисицкого, Анны Каган, Льва Юдина, Льва Циперсона, Эдуарда Криммера, Константина Рождественского, Владимира Стерлигова и др. Творчество П. Филонова. Формирование художественной концепции «аналитического искусства». Манифест «Декларация мирового расцвета».

«Мастера Аналитического искусства». «Союз молодежи» в Санкт-Петербурге. Творчество Е. Гуро и М. Матюшина. Идеи «органической культуры» и «расширенного смотрения». «Зорвед».

Раздел 2. Русское искусство и культура периода революционных лет и 20- 30-х гг.

Тема 2.1 Общая характеристика культуры и искусства периода революционных лет и 20-30-х гг.

Октябрьская революция – поворотный пункт в истории русской культуры. Две точки зрения на происходящее: «начало подлинной культуры» и «культурный апокалипсис». Связь нового этапа в развитии культуры и общества с предыдущей историей России. Формирование основ советской культуры задолго до Октября. (И. Кондаков). Творчество М. Горького, Д. Бедного, А. Серафимовича, В. Маяковского, К. Малевича и др. Революция как «духовное детище» «Серебряного века».

Раздвоенность русской культуры в трактовке В. И. Ленина и его оппонентов. Иллюзия возможности преодоления двойственности. Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего.

Идеологизация и политизация культуры после революции. Ленинская идея «партийности» литературы (и культуры в целом). Культурный диктат

власти (партия, государство); подчиненность всех сфер жизни коммунистической идеологии, их жесткая регламентация. Советская культура как идеологическое образование. Все несоответствующее господствующему мировоззрению лишается статуса действительности. Агрессивное неприятие всякого инакомыслия, других ценностей и т. д. (в том числе в творчестве). Подмена критериев художественности, общественной значимости, нравственности злободневностью, массовостью, актуальностью.

Победа воображаемого мира над реальным. Взаимопроникновение революционной культуры и культурной революции. (И. Кондаков).

«Обратная сторона» идеологизации: «поэт в России больше, чем поэт». Любое выдающееся явление культуры, произведение искусства обречено нести в себе некий заряд, разрушающий жесткие рамки государственно-политического и идеологического контроля.

Коллективизм и дезавторизация – идеологические принципы Советской культуры. На смену творцу-индивиду приходит коллектив, который всегда выше, лучше, сильнее. Имена авторов известны, но идеологически они подчинены группе, коллективу, классу. Сакрализация «живого творчества масс» как высшего искусства, как единственно подлинного творчества и пренебрежение к личности. «Вторичность» культуры а по отношению к обществу и «второсортность» людей культуры в сравнении с трудящимися. Лозунг «Искусство принадлежит народу» – не метафора, а выражение идеи господства коллектива. Распространение коллективного авторства в искусстве, литературе, науке и т. д. Коллектив как «единица измерения» советской культуры в творческом и социальном аспекте.

Радикализм и утопизм советской культуры. Утопизм идеи «разрушения до основания» старого и построения «нового мира» (культуры, общества) любыми средствами. Невозможность искусственного создания определенного культурного типа. Стремление превратить идеал в действительность как движущая сила развития советской культуры.

Детерминация настоящего будущим и недоверие к прошлому. Методология

«Избирательности» по отношению к прошлому в литературе, науке, искусстве. Строгое распределение «ролей» в обществе, как один из признаков утопии (от Платона до Маркса). Программирование творчества, определение рамок, границ «дозволенного».

Парадоксальность: как в условиях несвободы (творческой и социальной) достигаются выдающиеся результаты во всех областях и сферах культуры? Самодостаточность и внутренняя независимость культуры от господствующего политического строя, навязываемой идеологии и т. д. «Творчество не благодаря, а вопреки» – принцип взаимоотношения художника (творца) и власти. Механизмы самосохранения и саморазвития

культуры.

Целостный образ советской культуры, единство всех сфер и специфических черт.

Зарождение советского искусства. Создание органов управления культурой. Образование и просвещение в Советской культуре. Большевики – «последние романтики Просвещения». Начало строительства социалистической культуры. Учреждение и деятельность Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) (1918-1930). Структура Наркомпроса и деятельность подразделов ИЗО, ТЕО, МУЗО, КИНО, ЛИТО. Сотрудничество с Наркомпросом ведущих мастеров русского авангарда. Пролеткульт. Основные принципы советской власти в области образования и просвещения. Ликвидация неграмотности. Система образования. Идеологизация просвещения: Декрет о печати, организация народных университетов, рабфаков и т. д. Борьба с культурным и духовным наследием свергнутого строя. Пропаганда и внедрение коммунистической идеологии и нравственности. Советская система образования и просвещения в 30-е–40-е годы. Школа – семилетка, ФЗУ, ШКМ и др. Практическая направленность высшего образования, новые типы ВУЗов.

Представления о науке и ее возможностях в советском обществе. Становление советского науковедения. Советская наука как производительная сила общества. Связь науки с общим контекстом культурного развития. Первые мероприятия по созданию системы государственного управления наукой. План ГОЭЛРО. Приоритетные направления научных исследований в 20-е годы. Школы И. Губкина, А. Иоффе, Д. Рождественского и мн. др. Дискуссии о «партийности науки» и отношение к ним крупнейших ученых. Военный «уклон» науки и техники в 30-е годы. Лаборатория И. Курчатова; Академия медицинских наук.

Две тенденции в развитии советской музыки: связь с русской классикой и «государственное музыкальное строительство». Национализация Большого и Мариинского театров, Петроградской и Московской консерватории и т. д. Создание музыкально-просветительских организаций (филармонии, народные консерватории). Продолжение классических традиций в творчестве Н. Мяковского, Р. Глиэра, М. Гнесина, исполнительском искусстве Г. Нейгауза, Л. Собинова, А. Неждановой. Высокий профессионализм молодых советских музыкантов – Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Э. Гилельса, Д. Шафрана, С. Лемешева, И. Козловского и др. Музыка – отражение бурной жизни Советской страны 20-х–30-х годов. Первые советские оперы и балеты.

Театр как оружие в социальной борьбе, «вовлеченность» театра в гущу исторических событий. Дискуссия об автономии театра и ее результаты. Профессиональные театры революционной эпохи (МХТ, Александринский и

др.) и сохранение реалистических традиций театрального искусства, опора на классику. Принцип «созвучия революции» в творчестве «левых» (Мейерхольд, БДТ), Острая злободневность репертуара. Воплощение идей конструктивизма в театре В.Мейерхольда и А.Таирова. Победа реалистических тенденций в театральном искусстве 30-х годов. Официальное признание и распространение опыта МХАТа. Усиление интереса к драматургии А. П. Чехова и мировой классике. Всесоюзный конкурс на лучшую советскую пьесу (1933 г.). Учреждение звания «Народный артист СССР» (1936 г.).

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино...» (В. И. Ленин) – определение роли и места кинематографа в Советской культуре. Пропаганда коммунистических идей – основная задача революционной кинематографии. Киноэпос революции в картинах С. Эйзенштейна, А. Довженко, В. Пудовкина.

«Броненосец «Потемкин»» – «лучший фильм всех времен и народов». Хроника Д. Вертова – «коммунистическая расшифровка мира». Звуковое кино и новая кинематографическая эстетика. «Человек в революции» – главная тема 30-х годов. Фильмы : «Чапаев» (бр. Васильевых), «Трилогия о Максиме» (Козинцева и Трауберга), «Человек с ружьем» (Юткевича) и др. Превращение кинематографа в искусство миллионов. Г. Александров – создатель первых советских комедий.

Идея создания нового, революционного, «подлинно пролетарского» искусства. Теория искусства как «жизнестроения», теория «социального заказа» и «революции формы». «Производственное» искусство. Идеи конструктивизма. Развитие идей конструктивизма как универсальный метод создания новой предметной среды. Концепция «жизнестроения» и программа «конструирования нового быта». Ориентация на создание материальных, вещественных форм искусства в архитектуре, дизайне, полиграфии, театре, фотографии, моде и т.п. «Левый Фронт Искусства (ЛЕФ)», «Новый ЛЕФ», Объединения новых видов художественного труда «Октябрь», журналы «Вещь», «СА» и др.

Первые и Вторые Государственные свободные художественные мастерские (Свомас) (1918). Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) (1920-1926). Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1926-1930). Традиционная академическая и новаторская авангардистская системы преподавания. Научно-исследовательская деятельность московского Института художественной культуры (ИНХУКа) и петроградского Государственного института художественной культуры (ГИНХУКа).

Тема 2.2. Архитектура периода революционных лет и 20-30-х гг.

Центры архитектурного образования в период нового авангардного

проектирования. ГИНХУК, ИНХУК, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Рационализм и конструктивизм в архитектурной теории и практике авангарда Роль школы Вхутемаса-Вхутеина в становлении новых методов в архитектуре. Разработка новых принципов функционального формообразования. Понимание архитектурной формы как целостного пластического образа исходящего из конструктивных и функциональных особенностей. Поиски рациональных способов организации архитектурного пространства. Градостроительные идеи русского авангарда. Дискуссии о социалистическом расселении. Новые пространственно-планировочные принципы и их связь с идеями социалистического расселения. Строительство новых производственных городов, поселков и районов «социалистического типа». Идеи урбанизма и дезурбанизма в новом социалистическом городе. «Бумажная архитектура» и проекты-утопии. Работы Хигера, Вегмана, Чернихова, Синявского, Татлина, Лисицкого, Шухова и др. Книга А.Ган «Конструктивизм».

Рабочие клубы. Идеология. Архитектура. Пространственно-планировочные схемы. Новая типология сооружения – жилкомбинаты и дома-коммуны, клубы, фабрики-кухни, спортивные комплексы, административные общественные и конторские здания, промышленные сооружения. Теория и практика. «Дома- коммуны» – прообраз городов будущего. Дома Моисея Гинзбурга, Ивана Николаева. Зарождение технического дизайна. Значение инженерных аспектов архитектурного проектирования. Интернациональные связи отечественных конструктивистов с западными мастерами функционалистами и рационалистами. Деятельность западных мастеров в Советской России. Проект здания Центросоюза-Наркомлегпрома Корбюзье. Силовая подстанция завода «Красное знамя» Мендельсона и др.

Объединения АСНОВА, АРУ. Творчество Ладовского. Объединение ОСА. Творчество братьев А., В., Л. Весниных, Гана, Родченко, Гинзбурга. Журнал «СА». Мельников и Леонидов - два лидера в архитектуре русского авангарда Художественные проекты и деятельность Барщ и Синявского, Голосова, Николаева, Гинзбурга, Милиниса, Бархина, Рейшера, Щусева, Француза, Яковлева и др. Основные конструктивистские ансамбли и проекты. Творчество Жолтовского.

«Машинный стиль» в архитектуре 20-х – 30-х г. г. Два поколения советских архитекторов – две точки зрения на развитие архитектуры. Реконструкция Москвы, Ленинграда, и других крупных городов. Архитектура 30-х гг. Проект

«Дворца Советов» как модель сложения новой художественной доктрины. Строительство московского метро, каналов, репрезентативных городских ансамблей в столице, столицах союзных республик и крупных областных городах.

Тема 2.3. Скульптура периода революционных лет и 20-30-х гг.

Ленинский «План монументальной пропаганды». Воплощение плана в жизнь в первые годы Советской власти (работы Коненкова, Андреева, Чайкова и др.). Монументализм – отличительная черта пластики этого времени. Начало скульптурной «ленинианы».

Проблемы развития скульптуры 1920-х годов и «Общество русских скульпторов» (ОРС). Н.Андреева, А.Голубкиной, С.Лебедевой, В.Мухиной, И.Фрих-Хара, А.Матвеева, В.Ватагина, В.Домогацкого, И.Шадра и др.

Сложение новой иерархической жанровой системы в скульптуре 30-х гг. Госзаказ в скульптуре. Монументальная скульптура 30-х гг. Творчество крупнейших представителей. Тема современника в скульптурном портрете и монументах 30-х гг. Возрождение традиций русской деревянной скульптуры. «Производственно-конъюнктурное» направление в советской пластике предвоенных лет.

Тема 2.4. Живопись и графика периода революционных лет и 20-30-х гг.

Реформирование художественной жизни, художественных организаций, художественного образования. Агитационно-массовые формы искусства. Ведущая роль живописи в Советском изобразительном искусстве (широкие пропагандистские возможности, наглядность, доходчивость). Революция как смена «декораций», живописность начального этапа советской культуры. Оформление В. Кустодиевым и К. Петровым-Водкиным первых советских праздников. «План монументальной пропаганды». Агитационный фарфор и просветительский плакат.

Художественная жизнь и художественная политика власти в 1920-е гг. Продолжение распространения идей авангардного искусства в первой половине 1920-х годов. Сотрудничество с Наркомпросом ведущих мастеров русского авангарда. Судьбы авангардных исканий в 1920-е гг. К. Малевич, В. Татлин. П. Филонов и его ученики (МАИ). Усиление идеологического давления и партийного диктата к концу 1920-х годов. Художественные дискуссии. Художественные объединения и группировки 1920-1930-х годов. Их декларации, программы и творческие принципы.

Ассоциация художников революционной России (АХРР) – Ассоциация художников революции (АХР). Творчество художников – представителей этого направления: Архипова, Бакшеева, Бродского, Малютина, Радимова, Юона, Богородского, Грекова, Кацмана, Перельмана и др. Становление системы советских тематических выставок. «Жизнь и быт Красной Армии». «Жизнь и быт рабочих» и др. Журнал «Искусство в массы». Сложение новой жанровой типологии. Эволюция творчества мастеров, входивших в эти объединения и группировки.

Общество станковистов (ОСТ) и ленинградский «Круг художников».

Программа объединений. Формальные, жанровые и содержательные поиски. Проблема монументальной и камерной станковой формы. Взаимодействия с «новыми» видами искусства: фотографией, кинематографом и т.д. Немецкий экспрессионизм и традиции «парижской школы». Особенности московской и ленинградской «школ». Творчество представителей этого объединения: Александра Дейнеки, Давида Штеренберга, Петра Вильямса. Александра Лабаса, Сергея Лучишкина, Александра Самохвалова, Юрия Пименова, А. Тышлера и др.

Объединение «4 искусства». Мастера этих объединений. Творчество П.Кузнецова, К.Петрова-Водкина, В.Фаворского, Л.Бруни, А.Кравченко, П.Митурича, А.Тырсы, Н.Андреева, А.Голубкиной, С.Лебедевой, В.Мухиной, И.Фрих-Хара, А.Матвеева, В.Ватагина, В.Домогацкого, И.Шадра, И.Жолтовского, А.Щусева, В.Щуко, М.Сарьяна, В.Лебедева и многих других в этот период. Проблемы эволюции художественной формы. Развитие станковой и книжной графики в 1920-е гг. Творчество В. Фаворского.

Основные задачи художественных объединений «Бытие» и «Московские живописцы» (ОМХ) (Кончаловский, Древин и Удальцова, Шевченко, Машков, Осмеркин, Зефилов, Фальк и др.). Дальнейшая эволюция традиций «русского сезаннизма».

«Маковец». Религиозно-философские идеи «русского космизма». Идеи о. Павла Флоренского. Творчество В.Фаворского, В.Чекрыгина, Л. Жегина, А. Фонвизина, С.Романовича и др.

Деятельность объединений «Группа 13», НОЖ, Обмоху, «Путь живописи», «Цех живописцев», «Методпроекционисты» и др.

Идеи конструктивизма. Творчество К.Малевича, А.Родченко, В.Степановой, Л.Поповой, А.Веснина, В.Татлина, А.Экстер, А.Гана, Георгия и Владимира Стенбергов в свете становления идей конструктивизма. Выставка « $5 \times 5 = 25$ ».

«Левый Фронт Искусства (ЛЕФ)», «Новый ЛЕФ».

Политика партии в области культуры. Проставление ВКПб «О перестройке литературно-художественной деятельности» от апреля 1932 года, ликвидация всех художественных группировок и учреждение структуры творческих союзов Художественная жизнь и художественная политика в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. Дальнейшая политизация общественной и художественной жизни в стране. Сталинская политика в области культуры. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Ликвидация всех объединений и группировок. Придание искусству статуса государственного и идеологического. Партийный контроль за деятельностью творческой интеллигенции. Учреждение новых советских творческих союзов. Возвращение к академической системе художественного образования.

Формирование доктрины соцреализма. Борьба с формализмом. Ориентация на «классику». Метод «социалистического реализма». Возникновение, теория. Основные выставки 1930-х гг.

Сложение новой иерархической жанровой системы в станковой и монументальной живописи. Роль массовых наглядно-агитационных видов искусства. Искусство, создаваемое в рамках официального государственного заказа и частное творчество художников. Сохранение художественной культуры и формального мастерства в камерных жанрах. Творчество мастеров, представителей ранее закрытых и ликвидированных художественных направлений и группировок. Сохранение формального разнообразия внутри художественной практики. «Тематическая картина». Типология и эволюция (кон.1920-х-1930-е гг.) Монументальная живопись 1930-х гг. Выставочные ансамбли. Портрет в советском искусстве 1930-х гг. (живопись). Художественное мифотворчество 1930-х гг. Мотивы и эволюция. Деятели, достижения и потери культуры в довоенный период.

Выставка «Художники РСФСР за 15 лет» как попытка сближения различных творческих позиций и направлений. Успех художников «старшего» поколения (М. Нестеров, К. Юон, И. Грабарь, Б. Кустодиев, Е. Лансере и мн. др.). Создание Союза Советских художников.

Советская графика – противоречивое единство «массовости» и элитарности. Традиции русской графической школы и их развитие в новых условиях. Творчество В. Фаворского, К. Петрова-Водкина, Н. Купреянова и др.

«Возвышенный мир» книжных иллюстраций и гравюр 20-х годов. Отражение реальной жизни в плакатах и сатирических рисунках. Работы С. Герасимова, В. Конашевича, Д. Митрохина, В. Лебедева. Особенности ленинградской графической школы.

30-е–50-е годы: от элитарной литературы к хрестоматийным произведениям. Иллюстрация – выражение «коллективной» точки зрения на изображаемые события. «Типажность» литературных героев: воплощение национальных типов и характеров. «Серии» рисунков и гравюр – новая форма подачи графических произведений.

Раздел 3. Русское искусство и культура 40-х годов, периода ВОв и первых послевоенных лет.

Тема 3.1. Общая характеристика культуры и искусства 40-х годов, периода ВОв и первых послевоенных лет.

Изменения в культурной жизни страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Назначение уполномоченного ГКО по науке. Централизация информационной службы страны. Работа деятелей литературы и искусства в Совинформбюро и в Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских

захватчиков.

Перестройка учреждений культуры. Радио, кинематография и печать в годы войны. Работа музеев и библиотек. Эвакуация культурных учреждений и творческих организаций из Москвы и Ленинграда. Потеря культурных ценностей и людские потери.

Готовность к самопожертвованию, личная ответственность за судьбу страны как результат культурно-воспитательной работы. Победа в Великой Отечественной Войне – как результат «перестройки» сознания. Культурное развитие страны в послевоенный период. Апогей режима личной власти И.В. Сталина. Насаждение в культуре его литературно-художественных пристрастий. Критика творчества А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко. Усиление партийно-государственного контроля и регулирования в сфере культуры после войны. Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», об опере В. Мурадели «Великая дружба» и т. д. Идеологическая компания борьбы с «низкопоклонством перед Западом». Кончина Сталина.

Военный «уклон» науки и техники в 40-е годы. Сибирский филиал Академии наук; лаборатория И. Курчатова; Академия медицинских наук.

Песня – основной жанр музыки во время Великой Отечественной войны. Песни А. Александрова, В. Соловьева-Седого, Н. Богословского, И. Дунаевского, А. Новикова. Тема борьбы с фашизмом, мужества и героизма народа в «7-й симфонии» Д. Шостаковича, «5-й симфонии» С. Прокофьева и многих других произведениях. «Завинчивание гаек» в предвоенные и послевоенные годы.

«Антинародное» искусство С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. Театр – фронту. Репертуар военного времени: пьесы театра.

Фильмы о выдающихся исторических деятелях – «Петр I» (реж. В. Петров), «Александр Невский» (реж. С. Эйзенштейн) – отражение «социального заказа» того времени. Документалистика и кинохроника Великой Отечественной войны. Игровые фильмы – мощное средство антифашистской пропаганды и патриотического воспитания.

Тема 3.2. Архитектура 40-х годов, периода ВОВ и первых послевоенных лет. Особенности послевоенной архитектуры: Типовое проектирование в жилищном строительстве и помпезность общественных зданий. Московский университет и другие «высотки» – новые архитектурные акценты столицы. Идеология. Стилистические особенности. Преобладание классических ориентиров в архитектуре. Основные проекты этого периода. Мегапроекты 1930 -50х годов. Парк культуры. ВСХВ – ВДНХ, московское метро, Канал Москва – Волга

Тема 3.3. Скульптура 40-х годов, периода ВОВ и первых послевоенных лет. Образ народа – воина и народа – победителя в произведениях военного

времени и послевоенных десятилетий. Стилистические особенности произведений. Основные произведения и творчество крупнейших представителей.

Тема 3.4. Живопись и графика 40-х годов, периода ВОв и первых послевоенных лет.

Продолжение следования в фарватере официального искусства 1930-х годов. Отсутствие каких-либо формальных новаторств. Учреждение Академии художеств СССР. Борьба с различными неканоническими интерпретациями образов советской действительности и нового советского человека. Тема пейзажа в произведениях военного времени. Работы А. Дейнеки, А. Пластова, Кукрыниксов. Идея противостояния двух миров в жанровой и исторической живописи (С. Герасимов, П. Корин и др.).

Послевоенная живопись – отражение мирной жизни в разных жанрах и аспектах. «Городская жизнь» в творчестве Ю. Пименова, «деревенская тема» А. Пластова, «парадный портрет» П. Корины и т. д.

Героическое начало в графике 40-х годов. Плакат военного времени. Приближение графики к действительности в послевоенный период.

Раздел 4. Русское искусство и культура 50-60-х гг.

Тема 4.1. Общая характеристика культуры и искусства 50-60-х гг.

Курс Н.С. Хрущева на преодоление культа личности и реабилитацию жертв сталинщины. “Оттепель” в культуре. Сужение функций управленческих органов и расширение самостоятельности творческих коллективов. Съезды творческой интеллигенции. Восстановление доброго имени репрессированных деятелей культуры. Возобновление издания ранее закрытых и выход новых литературно-художественных журналов. Расширение культурных контактов с зарубежными странами.

Противоречивость культурных процессов середины 1950-х - середины 1960-х гг., переплетение консервативных и либеральных тенденций в политической и культурной жизни. Волна арестов 1957 г., направленная на ликвидацию зарождавшихся диссидентских групп. Исключение из Союза советских писателей Б.Л. Пастернака. Обсуждение проблем общественного развития в литературе и искусстве. Начало формирования в 1960-е гг. контркультуры, альтернативного культурного пространства. Советская система образования в период «оттепели». Переход ко всеобщему среднему (8-летнему) образованию с акцентом на общеобразовательном характере школы. Углубление общенаучной подготовки в ВУЗах; повышение требований к специалистам. Связь образования с НТП. Общество «Знание» – крупнейшая просветительская организация; основные направления его работы. Советское образование в общем контексте культуры; система формирования человека определенного типа.

Рост авторитета советской науки на международной арене после Великой

Отечественной войны: космонавтика, атомная и ядерная физика, радиохимия. Усиление государственного контроля за наукой внутри страны; идеологическая борьба в биологии, кибернетике и т. д.

Превращение советской науки в непосредственную производительную силу. Научно-производственные объединения и комплексы, производственно-технические центры как новая форма связи науки с производством. Развитие фундаментальных отраслей знания. Достижения советских ученых в различных областях.

Ослабление цензуры и идеологического контроля в период «оттепели». Международный конкурс им. П. И. Чайковского – признание достижений советской музыкальной культуры. Разнообразие тем и жанров в музыке 60-х–70-х годов. Балеты А. Хачатуряна, Р. Щедрина, А. Петрова, оперы Р. Щедрина, С. Слонимского, театральная музыка М. Хренникова. Творчество композиторов

«новой фольклорной волны»: Г. Свиридова, Р. Щедрина, В. Гаврилина. Творческий подъем конца 50-х – начала 60-х годов. Пьесы В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в «Современнике», БДТ и др. театрах. Публицистичность, открытость театра этого времени.

Расширение тематического диапазона в послевоенном кино. Международное признание достижений советских кинематографистов. Основные жанры кино и крупнейшие режиссеры. Тематическая направленность советского кино 50-60-х гг. «Секрет» исключительной популярности советских фильмов также и в настоящее время.

Тема 4.2 Архитектура 50-60-х гг.

Постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955). Эстетика минимализма в архитектуре и дизайне. Торжество

«примитивизированной классики» (Большая арена в Лужниках) и типизация. Микрорайоны 60-х – 70-х – возрождение идеи домов-коммун. Новые принципы градостроения: разнообразие компановки, единство архитектуры и природы (Новосибирский Академгородок). Восстановление Ташкента как попытка воплотить в жизнь идею города будущего. Решение проблемы синтеза монументальных искусств в Мемориальных комплексах Москвы, Ленинграда, Волгограда и т. д.

Тема 4.3. Скульптура 50-60-х гг.

Городские памятники середины 50-х годов (Пушкину, Маяковскому, Юрию Долгорукому). Многообразие стилевых направлений последних десятилетий советской скульптуры – источник творческих открытий и достижений:

1. «Суровый стиль» и его влияние на изобразительные искусства.

2. Развитие национальных школ Грузии, Армении, Прибалтики: общность тем и индивидуальность решений.

3. «Скульптурные пленэры» и раскрытие богатых возможностей станковой пластики.

Тема 4.4. Живопись и графика 50-60-х гг.

Развитие реалистической линии в советской живописи 50-60-х гг. Феномен становления «сурового стиля». Продолжение отражения различных аспектов мирной жизни в разных жанрах живописи. Программа, эстетика, лидеры «сурового стиля». «Суровый стиль» – взгляд молодого поколения художников на действительность: Г. Нисский, бр. А. и П. Смолины, Г. Коржев, Андронов, Никонов, В. Иванов, Т. Салахов. Развитие художественной ситуации во второй половине 1960-х гг. В. Попков. Выражение личностного начала и человеческой индивидуальности в картинах Д. Жилинского.

Развитие второго русского авангарда. «Другое» искусство во 2-й пол. 1950-х - 1960-е гг. Сложение программ: Лианозовская группа, группа «Движение», Э. Белютин, индивидуальные варианты стиля (О. Рабин, О. Целков, В. Немухин, В. Вейсберг, Д. Краснопевцев, Д. Плавинский, В. Янкилевский, А. Зверев, В. Яковлев, В. Сидур, Э. Неизвестный, Л. Берлин и др.). Метафоричность живописи 60-х.

Успехи книжной иллюстрации (детская литература, классика). Разнообразие видов и техник – отражение популярности графики в 60-70-е годы.

Раздел 5. Русское искусство и культура 70-80-х гг.

Тема 5.1. Общая характеристика культуры и искусства 70-80-х гг.

Специфика экономического, политического, социального и культурного развития страны в 1970-1984 гг. Массовый характер книгоиздания в СССР. Создание новых творческих союзов. Издание новых журналов. Ужесточение цензуры. Радикальное развитие средств массовой информации. “Кухонные диспуты” интеллигенции и “уход поэтов в дворники и истопники”. “Кухонные диспуты” интеллигенции и “уход поэтов в дворники и истопники”.

Советская система образования в период «развитого социализма» и ее особенности по сравнению с предыдущим периодом. Постепенное нарастание негативных тенденций к концу 80-х гг. наряду с удерживанием СССР лидирующих позиций в сфере образования и уровня подготовки специалистов. Появление «западных веяний» в 80-х гг.

Авторская песня – единство профессионального и самодеятельного искусства. Феномен песенного творчества В.С. Высоцкого, Ю. Визбора, Галича, Б.Ш. Окуджавы. Авангардные направления в Советской музыке: А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина. Творческий застой в крупнейших оперных театрах в 80-е годы и попытки его преодоления. Уход поколения

классиков. Вклад советской музыки в мировую музыкальную культуру XX века.

Театральный «бум» 70-х гг.

Литературное и поэтическое творчество Р. Гамзатова, Ч. Айтматова, Э. Межелайтиса, Д. Кугультинова. Проблемы морали и нравственности, взаимоотношений человека и общества, ответственности за свою судьбу и судьбу страны в фильмах 70-х – 80-х годов. Основные жанры кино, крупнейшие произведения и режиссеры. Высокое мастерство актеров советского кино. Киношедевры А.А. Тарковского, С.А. Соловьева и др. мастеров советского кино.

Тема 5.2. Архитектура 70-80-х гг.

Интернациональный модернизм и его особенности в советской архитектуре 1970 -1980-х. Представители. Постройки. «Массовость» и «парадность» в архитектуре 80-х г. г. Современные проблемы архитектуры и градостроения: жилищное строительство, ансамблевость, сохранение индивидуального облика больших и малых городов.

Тема 5.3. Скульптура 70-80-х гг.

Основные особенности скульптуры 70-80-х гг. Изменение тематики и стилистики. Жанровые особенности. Новое поколение советских скульпторов – Д. Шаховской, И. и А. Васнецовы, О. Комов и др.

Тема 5.4. Живопись и графика 70-80-х гг.

Деятельность художников-семидесятников. Обновление формального языка искусства в пределах сохранения фигуративной изобразительности.

Кредо «семидесятников»: основные тенденции, лидеры. Художественная критика 1970-х годов. Стилизовое многообразие 70-х–80-х годов – поиск ответов на «вечные» вопросы. «Академизм» И. Глазунова и А. Шилова.

Феномен «другого искусства»: направления и идейные принципы. Основные проблемы развития «неофициального» искусства 1970-е гг.: течения, выставки, лидеры, критика. Особенности послевоенного неомодернизма. Понятие нонконформизма. Истоки и условия его возникновения. Изменение представления о художнике, реальности, искусстве. Политическая эстетика нонконформизма. Обращение к истории абстрактного искусства, к формам сюрреализма и экспрессионизма. Значение VI Фестиваля молодежи и студентов мира в развитии второго русского авангарда. Формирование в 1960-1970-е гг. отличительных признаков независимого русского искусства. Вовлечение нонконформизма в процесс слияния мировых художественных тенденций. Три фазы развития нонконформистского искусства. “Разрешенный” авангард. Влияние мастеров первого русского авангарда на творчество молодых художников. Неформальные союзы и группы художников. “Лианозовская группа”. “Группа Сретенского бульвара”. Художники “левого МОСХа” (группа “Восьми”).

Группа Элия Белютина. Разгром Н.С. Хрущевым выставки художников-новаторов в Манеже в декабре 1962 г. Ужесточение идеологического контроля. Раскол в среде художников-новаторов. Эстетически-формальные поиски, “суровый стиль”, “тихая графика”. Неофициальные выставки. Новая волна эмиграции художников. Развитие альтернативного искусства. Появление новых художественных групп. Группы “Движение”, “Арго”, “Коллективные действия”, “Гнездо”. “Бульдозерная выставка” и выставка картин в Измайловском парке в 1974 г. Роль коллекционеров в сохранении творческого наследия неформальных художников. Завершение нонконформистского движения в начале 1990-х гг.

Творчество художников-нонконформистов. Е. Бачурин. “Мирный сон”. “Свобода”. “Семья на пляже”. В. Вейсберг. “Женщина в белом”. “Натюрморт с Венерой”. Т. Быстрова. “Ночное цветение”. Е. Курейчук. “Структура”. Ф. Инфантэ. “Спирали”. Артефакты. “Геометрические горизонты”. Д. Краснопевцев. “Крепость”. “Натюрморт”. Л. Кропивницкий. “Высота”. “Луч из космоса”. Э. Неизвестный. Графические работы “Лежащий”, “Метаморфоза”. Д. Плавинский. “Автопортрет”. “Симфония”. О. Рабин. “Ростовский звон”. “Барак”. “Новые дома с фонарем”. В. Сидур. Графика. “Фигура”. Офорты из серии “101”. В. Ситников. “Обнаженная натура”. “Это мое кредо”. О. Целков. “Цирк”. Офорт “Акробатическое движение”. М. Шемякин. Офорт “Божество молчания”. В. Яковлев. “Цветок”. “Горный цветок”. “Русская могила”. “Клоун”. Тяготение к метафоризму и иносказательности. Творчество Назаренко, Нестеровой, Булгаковой, Ситникова, Старженецкой, Д. и Н. Жилинских, Баранова, Митлянского, Шаховского, Берлина, Бисти и мн. др.

Интеллектуализм и наивное искусство Е. Романовой, Т. Назаренко, О. Филатчева, О. Вуколова и др. «Восьмидесятники» - новое художественное поколение: взгляды, практика. Фотореализм.

Поиски новых визуальных средств выразительности в 1980-х годы. Альтернативные модели искусства, поиски в области примитивизма, экспрессионизма, фотореализма, абстракции и т.п. Обращение к опыту русского авангарда 1910-х годов. Тяготение к индивидуальным художественным манерам и стилистикам. Дальнейшее развитие неофициальных концепций. Мастера студии Белютина, «московская метафизическая школа», «художники Сретенского бульвара», кинетисты и минемалисты и т.д. и т.п. Сложение феномена московского концептуализма.

Московский концептуализм: И. Кабаков, В. Пивоваров, И. Чуйков, Э. Булатов и др. Искусство действия - акции группы «Коллективные действия».

Соц-арт: В. Комар и А. Меламид, Л. Соков, А. Косолапов, Д. Пригов, Э. Гороховский и др., деятельность группы «Гнездо».

Художники «Фурманного переулка» - андеграунд начала 1980-х гг.

Художники Фурманного переулка. Деятельность группы «Медгерменевтов».

Постмодернистская эстетика. Постмодернизм в отечественном искусстве 1980- х - нач. 1990-х гг.

Основные особенности советской графики 70-80-х гг.

Метафоричность и образность в работах Тышлера, Голицына и др. «Русская тема» в графике 80-х. **Раздел 6. Русское искусство и культура**

постсоветского времени.

Тема 6.1. Общая характеристика русской культуры и искусства в период постсоветского времени

1990-е годы – смена культурной парадигмы. Отказ от идеологизма и пропагандистского характера культуры. Новая система ценностей. Свобода творчества и самовыражения, отказ от цензуры. Культура в условиях рынка и конкуренции. Новые культурные практики и формы. «Проблемы роста» и «груз прошлого» в различных сферах культуры. Художественная культура в условиях смены «ориентиров». Перестройка и современный период развития отечественной культуры. Политика гласности и культурные процессы. Поэтапное снятие запретов, ослабление цензуры. Новые темы в публицистике. Рост тиражей газет и журналов. Публикация ранее запрещенных литературных произведений. Выход на экраны “полочных” фильмов. “Покаяние” Тенгиза Абуладзе. Изменения в руководстве органами управления культурой. Позиция творческой интеллигенции. Постмодернизм в российском искусстве. Кризис системы образования в постсоветской России. Возвращение на родину части эмигрантов. Изменение отношения государственных структур к религии и церкви, реализация принципа свободы вероисповедания. Негативные процессы в области культуры. Отсутствие четко обозначенной государственной политики. Разрушение базы отечественной кинематографии. Конфликты в театральных коллективах. Распространение низкопробной массовой культуры. Последствия социальной дифференциации общества.

Отсутствие единой концепции реформы школы. Противоречие между традиционными средствами и новыми целями образования. Система образования как миниатюрная модель общества. Перспективы современного российского образования.

Постсоветская наука: «утечка мозгов», недофинансирование и т. д. Трудность перехода от командно-административных методов управления наукой к рыночным. Проблема сохранения интеллектуального потенциала страны.

«Перекося» в сторону популярной музыки в постперестроечной России.

Политизация	театрального искусства в	период перестройки,
	раскол	в некоторых коллективах (МХАТ,
	«Таганка»).	Появление многочисленных театров-

студий. Повышение интереса к театральному искусству в 90-е годы. Развитие новых театральных форм в рыночных условиях (антреприза), их преимущества и недостатки. Современный российский театр: проблемы и перспективы.

Кризис «перестроечного» и постперестроечного кино. От социального оптимизма к социальной «чернухе». Вестернизация кинематографа. Перспективы сохранения и развития кино как вида искусства.

Тема 6.2. Архитектура постсоветского времени.

Основные этапы развития искусства 1990 – 2000-е. «Бумажная архитектура» 1980-х – 2000-х и ее значение. Тенденции российской архитектуры последних лет. Современная архитектурная практика.

Тема 6.3. Скульптура постсоветского времени.

Постсоветская скульптура: борьба «парадного академизма» (З. Церетели) и разнообразных форм концептуализма. Творчество Э. Неизвестного, М. Шемякина, А. Рукавишникова.

Тема 6.4. Живопись и графика постсоветского времени.

Ситуация 90-х: мода на искусство и его массовизация. Создание негосударственных альтернативных художественных структур: галерей, фондов, частных и корпоративных коллекций, формирование арт-рынка. Расслоение искусства на актуальное, современное и традиционное, антикварное. Постепенное вытеснение профессиональных художников, членов Союза художников в маргинальную зону. Тяготение к артефактному искусству и новым технологиям.

Основные тенденции в развитии современной российской живописи.

5.2. Практические занятия

Не предусмотрены.

5.3. Семинарские занятия

Не предусмотрены.

5.4. Самостоятельная работа студентов

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: работа на семинарских занятиях, участие в дискуссии; выступление с докладом на семинарском занятии; выполнение письменной работы (семинарская работа); подготовка к устному зачету; встречи с современными художниками, посещение выставок, осмотр памятников архитектуры. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает написание рефератов, эссе, докладов, посещение музеев и выставок, поиск новейшей научной информации в сети Интернет. Названные технологии формируют у студентов профессиональные навыки применения

теоретических знаний по истории культуры в практике образовательной и исследовательской деятельности.

Также в качестве традиционной и обязательной к проведению самостоятельной работы используются:

Изучение рабочего учебника – работа с тематическим обзором, выучивание глоссария, изучение алгоритмов решения типовых задач.

Работа с текстами – работа с методическими пособиями в начале изучения дисциплины, при освоении материала и при подготовке к самостоятельной работе.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Русское искусство XX века».

Самостоятельная работа студентов опирается на принцип последовательного и поэтапного освоения основных особенностей культуры и искусства определенного исторического периода в развитии человечества, изучение искусства движется от целостного восприятия данного временного отрезка, анализа исторического, общекультурного аспектов к анализу непосредственно отдельных видов искусства и аспектов культуры, творчества конкретных авторов (художников, архитекторов, скульпторов, дизайнеров), анализа их работ. В результате всестороннего освоения культуры и искусства данного периода, через анализ конкретных произведений искусства, используя синтезирующий метод, формируется понимание стиля, его особенностей в искусстве и культуре и его общности с остальными видами искусства и общей культурой данного периода.

При ведении самостоятельной работы студентам необходимо достаточно полно и основательно изучить предлагаемые к рассмотрению темы. Для этого необходимо обращение к материалу 2-3 обязательных предлагаемых к изучению учебников и 1-2 дополнительных.

При изучении творчества отдельных художников необходимо ознакомиться с условиями их жизни и творчества, социально-экономической и политической обстановкой в стране их проживания в изучаемый период, кратко рассмотреть их биографию. В этом случае происходит возникновение определенных связей, иллюстрирующих единство общечеловеческого и индивидуального в искусстве, происходит формирование понимания не столько самобытности и самоценности творчества отдельного автора, сколько его тесная связь и его определенность условиями быта и государственного и социального заказа, политическими и экономическими условиями его бытования.

Небольшое количество (10 часов) самостоятельной работы, отведенной студентам в рамках изучения дисциплины «Русское искусство XX века» отводится на подготовку к зачетам, письменным опросам на закрепление изученного материала и на подготовку к семинарским занятиям. Оценочные

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В качестве формы промежуточного контроля знаний студентов применяется система семинарских заданий, устные и письменные опросы по изученному материалу на комбинированных уроках. В качестве итогового контроля – зачет. Критериями для оценки знаний студента в области истории искусства, в частности дисциплины «Русское искусство XX века» являются:

1. Наличие четкого представления о видах и жанрах искусства;
2. Умение использовать основные искусствоведческие понятия;
3. Знание основных этапов развития искусства и стилевых особенностей каждого из этапов;
4. Знание произведений и памятников – шедевров мировой и отечественной художественной культуры.

Семинарские ответы студента должны продемонстрировать:

1. Владение систематизированными знаниями в области искусствоведения, способность использовать их в профессиональной художественно- педагогической и культурно-просветительской деятельности;
2. Владение современными технологиями (в том числе информационными) и методиками ведения художественно-образовательной работы, базирующимися на системе психолого-педагогических знаний;
3. Владение основами речевой профессиональной культуры;
4. Способность определить направление (тематику) и ведущие цели собственной профессиональной деятельности в области художественного образования.

Оценивание семинарского ответа и ответа при проведении опроса ведется по 5- бальной шкале.

Оценка «отлично» отражает свободную ориентацию в историко-теоретической проблематике предлагаемой темы. Легко ориентируется в изученном материале, умеет логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, хорошо владеет навыками анализа произведения искусства. Студент уверенно демонстрирует приобретенные навыки и отвечает на все вопросы преподавателя, в том числе и дополнительные; обнаруживает знания, полученные при изучении не только учебной, но и монографической литературы, а также владеет специальной терминологией и профессиональной эрудицией. По форме ответ, претендующий на оценку «отлично», должен излагаться уверенно, логически стройно и грамотно. Студент может легко и без ошибок назвать автора, название и период создания предложенного к узнаванию произведения искусства, изученного в процессе лекционного цикла или самостоятельной работы, определить его стиль, вид, жанр и род. Может свободно и без ошибок

определить вид, род, жанр и стиль произведения искусства, не виденного им ранее.

Оценка «хорошо» характеризует ответ, в целом удовлетворяющий вышеперечисленным критериям, но вопросы темы раскрыты в узком объеме и студент лишь частично ответил на дополнительные вопросы преподавателя. Легкое ориентирование в изученном материале, умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения. Студент может свободно назвать вид, род, жанр, автора, название произведения и дату его создания тех произведений искусства, которые изучались только в процессе освоения лекционного курса.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за то, что ответ экзаменуемого не обнаруживает достаточные знания в объеме данной учебной программы и показывает поверхностную осведомленность в ответах на дополнительные вопросы. Студент с ошибками определяет вид, род, жанр, название произведения, его стиль, автора и период создания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие знаний по данной дисциплине и за невыполнение требований промежуточной и итоговой форм отчетности.

Оценка ответа представляет собой среднеарифметическое из всех оценок, выставляемых за ответ по каждому предложенному вопросу. Определенную роль могут оказывать такие факторы, как отношение к учебным занятиям (посещение лекций, семинаров), оценки, полученные в течение семестра, культурный уровень в целом.

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

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется информационно-измерительная система оценки знаний. Также возможно использование рейтинговой оценки.

Форма текущего контроля освоения дисциплины – работа студента на занятиях, устные и письменные опросы. Форма промежуточных аттестаций – устные и письменные опросы. Итоговая форма контроля знаний – диф. зачет.

Диф. зачет – итоговое контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окончании ее изучения. Занятие аудиторное, может проводиться в форме устного опроса, письменной контрольной работы или компьютерного тестирования.

В основе оценки знаний по данной дисциплине лежат следующие основные требования:

- освоение содержания учебного курса в комплексе

профессиональных знаний, умений и навыков;

- логически стройное и аргументированное изложение содержания тем;
- умение соотносить теоретические знания с практическими навыками;
- систематическая самостоятельная работа студента.

Ответ заслуживает оценки «зачтено» в том случае, если студент обнаруживает знания, в полной степени отвечающие предъявляемым к ответу требованиям.

Критериями для оценки знаний студента в области истории искусства являются:

1. Наличие четкого представления о видах и жанрах искусства;
2. Умение использовать основные искусствоведческие понятия;
3. Знание основных этапов развития искусства и стилевых особенностей каждого из этапов; Знание крупнейших представителей русского искусства XX века, основных направлений и стилей, в которых они работали, крупнейших работ;
4. Знание произведений и памятников – шедевров отечественной художественной культуры.

Педагогические или культурно-просветительские проекты студента должны продемонстрировать:

1. Владение систематизированными знаниями в области искусствоведения, способность использовать их в профессиональной художественно- педагогической и культурно-просветительской деятельности;
2. Владение современными технологиями (в том числе информационными) и методиками ведения художественно-образовательной работы, базирующимися на системе психолого-педагогических знаний;
3. Владение основами речевой профессиональной культуры;
4. Способность определить направление (тематику) и ведущие цели собственной профессиональной деятельности в области художественного образования.

Оценивание ведется по зачетной системе.

Оценка «зачтено» отражает достаточные знания в области историко-теоретической проблематике предлагаемой темы. Ориентирование в изученном материале, умение логически и последовательно излагать изученный материал, делать выводы и обобщения, владение навыками анализа произведения искусства. Студент, в основном, отвечает на вопросы преподавателя, в том числе и дополнительные, а также владеет специальной терминологией и профессиональной эрудицией.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отсутствие знаний по данной дисциплине и за невыполнение требований промежуточной и итоговой форм отчетности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Боров. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с.
- 978-5-238-01214-8. Режим доступа:
<http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193>
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М: Высшая школа, 2005. – 407 с.
3. Ильина Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М: Юрайт, 2013. – 473 с.
4. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М: Высшая школа, 1989. – 408 с.
5. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - 978-5-238- 01417-3. Режим доступа:
<http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032>
6. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX-начала XX века. М., 1993. – 320 с.
7. Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. – М: Высшая школа, 1989. – 448.
8. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства в 2 томах. – М.: Академия, 2012 – 304 с.
9. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М., 1999

7.1.2. Дополнительная литература

1. XX век. Краткая историческая энциклопедия: В 2 т. Т.1. Явления века. Россия, СССР, СНГ, Страны Запада, Восточная Европа / Авт. кол.: А.О. Чубарьян и др.; Отв. ред. А.В.Шубин. – М.: Наука, 2001. – 478 с.
2. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Каталог выставки в ГРМ. Спб., 1994
3. Актуальные проблемы культуры XX века: Учеб. пособие. – М., 1993.
4. Андреева Л. Советский фарфор 1920-1930-х годов. М., Советский художник, 1975
5. Арсланов В.Г. История искусствознания XX века: Учеб. пособие для вузов. – М.: Акад. проект. – 2003. – 768 с.
6. Архитектура Москвы. 1920 -1960. Путеводитель. Текст Наталья и Анна Броновицкие., М., 2006

7. Барулин В.С. Российский человек в XX веке: потери и обретения себя. – СПб.: Алетейя, 2000.
8. Бобринская Е. Футуризм. М., 1999
9. Борисова Е. Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX – начала XX века. М., 1971
10. Валериус С. Советская скульптура. 1917-1967. М., 1967. Век XX – анфас и в профиль: размышления о столетии, ставшем историей. – М., 2001.
11. Гаков В. XX век. Хроника человечества. – М.: Олма-Пресс, 2002.
12. Галин С.А. Отечественная культура XX века: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 479 с.
13. Генис А. Модернизм как стиль XX века // Звезда. – 2000. – № 11. – С. 202–209.
14. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб., – 2003.
15. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
16. Деготь Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002.
17. Дейнека. Живопись. М., "Интерроса", 2010
18. Живопись 20-30-х гг. : Справочник / Авт.-сост. А.М. Муратов. – СПб.: Художник РСФСР, 1991. – 200 с.
19. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении изящных и не изящных искусств. – М., Харьков.: АСТ; Фолио, 2000. – 255 с.
20. Зингер Л. Советский живописный портрет. 1930-е - 60-е годы. М., 1989
21. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 2005.
22. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. – М., 2001.
23. Иконников А.И. Архитектура XX века. В 2-х.тт. М., 2001
24. Иконников А.И. Архитектура Москвы XX века. М., 1984
25. Иконников А.И. Архитектура и история. М., 1983
26. Иконников А. Архитектура XX века. Реальность утопии. М., 1996
27. История советской архитектуры. М., 1985
28. История русского и советского искусства. Авторы Аленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А., Сарабьянов Д.В., Яблонская М.Н. М., Высшая школа, 1989 и другие редакции
29. Каменский А. Марк Шагал. Художник из России. М., 2005
30. Козлова О. Фотореализм. М., 1994.
31. Кондаков И.В. Культура России. Русская культура: краткий

очерк истории и теории: Учеб. пособие. 2-е изд. – М., 2003.

32. Кононенко Б.И. Особенности развития культуры XX века. М., 2005. 33. Крусанов А. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003

34. Левина Т. Р.Р. Фальк. М., 1996

35. Липовецкий М. Русский постмодернизм: очерки исторической поэтики. – Екатеринбург, 1997.

36. Манин В. Виктор Попков. М., 1989

37. Манин В. Русская живопись XX века. В 3-х тт. СПб., 2007

38. Манин В. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917-1941 годов. СПб., 2008

39. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000. 40. Морозов А.И. Аспекты истории советского изобразительного искусства

1960-80-х годов

41. Морозов А.И. Поколения молодых. Живопись советских художников 60- 80-х годов. М., 1989.

42. Морозов А.И. Соцреализм и реализм. М., 2007

43. Сарабьянов Д., Автономова Н. Василий Кандинский. Путь художника.

Художник и время. М., 1994

44. Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. М., 1993

45. Степанян Н. С. Искусство России XX века. Развитие путем метаморфозы. М.: Галарт, 2008.

46. Полная хронология XX века: Справочник / Авт.-сост. Н. Уильямс; Ред. Ф. Уоллер; Ред.-консультант Д. Роуэтт; Пер. М.Ю. Ростовцева. – М.: Вече; АСТ, 2003. – 816 с.

47. Памятники архитектуры Москвы. Архитектура 1910 – 1935 гг.

Составитель Наталия Броновицкая. М., 2012 48. Пospelов Г. Бубновский Валет. М., 1990.

49. Пospelов Г., Илюхина Е. Михаил Ларионов. М., 2005

50. Провозина Н.М. Словарь терминов и понятий художественной культуры XX века: Учеб. пособие. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2001. – 62 с.

51. Пунин Н. Русское и советское искусство. М., 1976

52. Ракитин В. Марк Шагал. – М., 2011 – 142 с.

53. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М., 1997.

54. Русская культура XX века на родине и в эмиграции. Имена.

Проблемы. Факты / Под ред. М.В. Михайловой, Т.П. Буслаковой, Б.А. Ивановой. – Вып.1. – М., 2000. – 280 с.

55. Рытиков М.А. Социалистический образ жизни в советской живописи 60- 70-х гг. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 144 с.

56. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ. – 1999. – 406 с.

57. Сокольников М.П. Пейзажи Родины. – М.: Изобразительное искусство, 1980. – 128 с.

58. Суздалев П. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. М., 1965

59. Тугендхольд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987.

60. Турчин В.С. Образ двадцатого. М., 2003

61. Турчин В.С. Петр Кончаловский. М., 2008

62. Фёдоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. М., 1975.

63. Хан-Магомедов О. Архитектура советского авангарда. Два тома. М., 2001 64. Хан-Магомедов С.О. Сто шедевров советского архитектурного авангарда,

УРСС, 2005

65. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995 66. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС - ВХУТЕИН. М., 1990

67. Хан-Магомедов С.О. Рационализм (рацио-архитектура)- «формализм».

М., Архитектура С, 2007

68. Хан-Магомедов О. Конструктивизм. М., 2009 69. Холмогорова О. Соц-арт. М., 1994.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.1.3. Методические материалы и материалы по видам занятий Образовательные технологии

Представление учебного материала целесообразно посредством оптимального сочетания традиционных (проблемные лекции, тематические семинары и практические занятия) и активных (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, составление и решение обучающимися кроссвордов, тестов, многоплановые ситуационные задачи, тренинги, «мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания поисково- исследовательского характера и др.) форм обучения.

При преподавании дисциплины «Русское искусство XX века» преимущество отдается инновационным образовательным технологиям, однако очень хорошие показатели дает использование традиционных

образовательных технологий: лекционные занятия, дополненные семинарскими занятиями, а также самостоятельная работа студентов. На семинарских занятиях используется техника «мозговой штурм», они проводятся в форме коллоквиума, ролевых игр, позволяющих глубже изучить тему, прочувствовать особенности эпохи. В течение лекционных занятий и на семинарских занятиях проводится разбор конкретных учебных и жизненных ситуаций, моделирование на занятии жизненных ситуаций преподавателем, студенты учатся применять полученные теоретические знания в практической работе, максимально приближенной к будущей педагогической или экскурсоводческой деятельности. Поиск совместного решения проблемных ситуаций, заданных преподавателем, позволяет сформировать умение работать в команде, брать на себя ответственность за принятые решения, вырабатывает функции лидера.

7.1.4. Информационно-программные средства

- Фонд профильной справочно-информационной литературы
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных музеев и учебных заведений соответствующего профиля;
- информационно-справочные порталы www.wikipedia.ru

<http://art-education.ru>

www.thg.ru

www.ict.edu.ru

<http://hist.asu.ru>

<http://window.edu.ru>

www.artclassic.ru

<http://historyofart.ru>

<http://art/viu.ru>

www.artanatomy.ru/education/history-of-art

www.arthistoru.ru

www.sttp.ru

Библиотека Гумер – История:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ или http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php.

сайт «Другая Москва» -

статьи по архитектуре последних лет

сайт <http://www.archi.ru> – периодика последних лет

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. – М., 1998. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. – М., 2000. – Режим доступа: <http://www.nlr.ru:8101/>

Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <http://www.artlib.ru>

Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.museum.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Специализированные аудитории

Оборудованная учебная аудитория с маркерной интерактивной доской, столами и стульями, удобными для длительной работы в сидячем положении, необходимым количеством розеток с заземлением, затемнением окон. Библиотека учебного заведения.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

- Интерактивная доска
- Экран и видеопроектор для проведения лекционных занятий;
- Персональные компьютеры и доступ к сети Интернет.
- Иллюстративный материал на цифровых носителях,
- Аудиосистема
- Множительная техника
- Фонд иллюстраций и наглядных пособий по дисциплине
- Специальная литература из библиотеки преподавателя
- Электронный учебно-методический комплекс
- Информационные стенды для демонстрации наглядного материала

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу «Русское искусство XX века» ППССЗ по специальности **54.02.05 Живопись, вид – Станковая живопись** вносятся следующие дополнения и изменения

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Дополнение
п.7	7.2. Рекомендуемая литература 7.1.1. Основная литература 10. Боров, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Б. Боров. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - 978-5-238-01214-8. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 11. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М: Высшая школа, 2005. – 407 с. 12. Ильина Т.В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М: Юрайт, 2013. – 473 с.

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы **54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств** (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.