

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История отечественного искусства и культуры»

Наименование ОПОП: Художник анимации и компьютерной графики

Специальность: 54.05.03 Графика

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 166,9 час.

самостоятельная работа: 85,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на научной конференции по теме дисциплины	1,2
подготовка доклада	1,2
подготовка тезисов для публикации по теме дисциплины	2
посещение лекционных занятий	1,2
работа на практических занятиях с выполнением текущих заданий	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «История отечественного искусства и культуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.03 Графика (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Художник анимации и компьютерной графики» по специальности 54.05.03 Графика

Составитель(и):

Коньков И.Е., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Махо О.Г., доцент, Кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

- Дать студентам наиболее полное представление об истории развития культуры и искусства Древней Руси (X-XVII вв.);
- Раскрыть проблему становления и эволюции такого самобытного национального феномена, как древнерусская культура, архитектура, иконопись, декоративно-прикладное искусство, книжная миниатюра и т.д., основываясь на последних достижениях исторической, культурологической и искусствоведческой наук;
- Привить чувство преемственности традиций древнерусской культуры и искусства и умения использовать их в собственном творчестве;
- Подвести студентов к пониманию проблемы «традиции и новаторство»;
- Дать студентам необходимую сумму знаний по истории и теории русской культуры на уровне последних достижений исторической и искусствоведческой науки.

Задачи дисциплины:

- Познакомить студентов с максимально широким кругом фактов древнерусской культуры и искусства, представляя их на общекультурном историческом фоне;
- Проследить влияние и степень преломления византийских традиций в культуре и искусстве Древней Руси под воздействием идеологических, социально-политических, экономических и художественных процессов;
- Проанализировать основные черты общего художественно-культурного процесса и творчество наиболее значительных мастеров древнерусского искусства;
- Выявить и рассмотреть основные характерные и специфические черты, присущие каждой из основных региональных школ Древней Руси X-XVII вв.;

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История зарубежного искусства и культуры

История литературы

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-5 — Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

ОПК-5.3 — Осуществляет творческую деятельность на основе знания культурно-исторических контекстов развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.

Знает: основные стили и направления в изобразительных искусствах

Умеет: применять в творческой деятельности знания о стилях и направлениях в изобразительных искусствах

Владеет: навыками осуществления творческой деятельности на основе знания культурно-исторического контекста развития стилей в изобразительных искусствах
ОПК-5.2 — Использует при решении творческих задач различные стили и направления в изобразительных и иных искусствах.

Знает: методы постановки творческих задач в изобразительных и иных искусствах

Умеет: использовать различные стили и направления при решении творческих задач
ОПК-5.1 — Применяет знания культурно-исторических контекстов развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в профессиональной деятельности.

Знает: культурный и исторический контекст развития стилей и направлений в изобразительном искусстве

Умеет: анализировать памятники изобразительных и иных искусств в историко-культурном контексте

Владеет: культурологической и искусствоведческой терминологией

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 166,9 час.

самостоятельная работа: 85,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	Итого
Лекции	32	16	48
Практические	48	64	112
Консультации	2	2	4
Самостоятельная работа	17	26	43
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	33,5	42,1
Итого	107,6	141,5	249,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. 1

Тема 1. 1. Введение. Методология и периодизация культуры Древней Руси.

Историография.

Периодизация культуры Древней Руси. Принятие христианства. Влияние Византии. Историография.

Тема 1. 2. История культуры древнерусского государства конца IX-XIII вв

Основание Киевской Руси. Синтез искусств в древнерусской культуре. Символика христианского храма.

Развитие литературы Киевской Руси. «Повесть временных лет», «Изборник» Святослава, «Русская Правда».

Развитие церковной музыки: силлабическое пение, осьмогласие, кондакарное пение.

Монументальная живопись Киевской Руси.

Мозаики и фрески Софии Киевской. Система росписей, синтез архитектуры и живописи. Фрески Спасо-Преображенского собора в Чернигове, Дмитриевского собора Михайловского Златоверхого монастыря, Спаса на Берестове и др.

Иконопись. Византийские традиции. Живописец Алимпий. Владимирская Богоматерь (XIIв.), Богоматерь «Знамение» («Оранта») (XIIIв.), Спас Нерукотворный (XIIв.), Архангелы Гавриил и Михаил (XIIв.), Толгская Богоматерь (XIIIв.) и др. Типология и иконография образов. Технично-технологические особенности древнерусской живописи.

Тема 1. 3. Монументальная живопись Новгорода XII века

Памятники, примыкающие к киевской художественной традиции, так называемого византизированного направления: фрески Николо-Дворищенского собора, собора Рождества Богородицы Антониева монастыря. Формирование местной художественной школы. Фрески купола и Мартирьевской паперти в храме Софии. Фрески церкви Георгия в Старой Ладого, церкви Благовещения в Аркажах. Росписи храма Спаса Нередицы - один из самых значительных шедевров русской живописи.

Монументальная живопись Новгорода XVI в. Иконопись.

Фрески церкви Архангела Михаила Сковородского монастыря (ок.1380г.)

Вологовские фрески, новые черты в их иконографии. Своеобразие синтеза архитектуры и живописи. Фрески церкви Спаса на Ковалеве.

Феофан Грек.

Иконопись Новгорода XIV века.

Краснофонные иконы «Св. Иоанн, Георгий и Власий», «Св. Георгий в житии», «Св. Николай чудотворец», «Св. Параскева Пятница» и др. Творчество Феофана Грека. Византийские традиции. «Донская Богоматерь», «Успение Богоматери». Деисусный чин иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Система тяблового иконостаса Кремля. Монументальная живопись Феофана Грека. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде.

Фрески в церкви Феодора Стратилата – произведения новгородских последователей Феофана Грека.

Тема 1. 4. Культура Новгорода и Пскова (XII-XIIIвв.)

Развитие ремесел и торговли в Новгороде. Летописные своды Северной земли.

Византийские традиции. «Ангел – Златые власы» (XIIв.). Национальные традиции. Особенности Новгородской школы иконописи. «Св. Николай Чудотворец» (XIIIв.), «Избранные святые» (XIIIв.), «Св. Георгий» (XIIIв.), «Устюжское Благовещение» (XIIIв.), «Богоматерь Умилиение» (XIIIв.) и др.

Монументальная живопись Пскова XIV-XV вв. Иконопись.

Фрески церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313г.), Успения в селе Мелетово (сер. XVв.). Южно-славянские влияния в иконографии и стиле росписей

Иконопись.

«Избранные святые», «Св. Параскева и Анастасия», «Рождество Христово» и др.

Возвышение Москвы с начала XIV века, усиление ее политического и культурного значения при Иване Калите. Победа на Куликовом поле (1380г.) и значение Москвы в борьбе с татарами.

Расцвет древнерусского искусства в XIV в. Иконы Успенского собора Московского Кремля. «Спас Ярое Око» и др.

Тема 1. 5. Скульптура и живопись Владимиро-Суздальской Руси

Новые темы скульптуры, многофигурные композиции. Принципы связи декора с архитектурой. Сочетание низкого коврового узора фона с горельефными фигурами. Вопросы иконографии и символики. Фрагменты росписи в Успенском соборе. Приглашение князем Всеволодом константинопольских живописцев, их работа вместе с местными мастерами.

Иконопись. Особенности школы. «Богоматерь Одигитрия» (XIIIв.), «Спас Нерукотворный» и др.

Тема 1. 6. Монументальная живопись Новгорода XVI в. Иконопись

Фрески церкви Архангела Михаила Сквородского монастыря (ок.1380г.)

Волотовские фрески, новые черты в их иконографии. Своеобразие синтеза архитектуры и живописи. Фрески церкви Спаса на Ковалеве.

Феофан Грек.

Иконопись Новгорода XIV века.

Краснофонные иконы «Св. Иоанн, Георгий и Власий», «Св. Георгий в житии», «Св. Николай чудотворец», «Св. Параскева Пятница» и др. Творчество Феофана Грека. Византийские традиции. «Донская Богоматерь», «Успение Богоматери». Деисусный чин иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Система тьяблового иконостаса Кремля. Монументальная живопись Феофана Грека. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде.

Фрески в церкви Феодора Стратилата – произведения новгородских последователей Феофана Грека.

Тема 1. 7. Монументальная живопись Пскова XIV-XV вв. Иконопись

Фрески церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313г.), Успения в селе Мелетово (сер. XVв.). Южно-славянские влияния в иконографии и стиле росписей Иконопись.

«Избранные святые», «Св. Параскева и Анастасия», «Рождество Христово» и др.

Возвышение Москвы с начала XIV века, усиление ее политического и культурного значения при Иване Калите. Победа на Куликовом поле (1380г.) и значение Москвы в борьбе с татарами.

Расцвет древнерусского искусства в XIV в. Иконы Успенского собора Московского Кремля. «Спас Ярое Око» и др.

Тема 1. 8. Культура России XVв. (Москва).

XVв. – век «собирания русских земель» под эгидой Москвы. Поэтапный распад Золотой Орды за пределами княжества. Создание единого Российского государства.

Появление общерусских летописных сводов: «Общерусский законодательный кодекс», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Тохтамыша». Сергей Радонежский – объединительная политика удельных княжеств.

Развитие науки и освоение новых земель

Формирование чинонаследования в Божественной литургии. Исчезновение кондакарного пения, утверждение знаменитого столпового распева. Формирование исихаской традиции в русском богословии.

Монументальная живопись периода возвышения Москвы. Эпоха Андрея Рублева. Троице-Сергиевский монастырь, его роль в русской культуре и формировании личности А.Рублева. «Троица» А.Рублева. Работа в Благовещенском соборе Кремля (1405г.) совместно с Феофаном Греком и Прохором из Городца; и в Успенском соборе г.Владимира (1408г.) вместе с Даниилом Черным. Композиция Страшного Суда в Успенском соборе, «Звенигородский чин» Савино-Сторожевого монастыря, миниатюры евангелия Хитрово и др.

Просмотр документально-исторического фильма «Соборная площадь», обсуждение.

Тема 1. 9. Культура и искусство Русского централизованного государства второй половины XV-XVIвв

Искусство великокняжеской Москвы XV-первой пол. XVI века.

Централизация Древней Руси. XVI столетие – эпоха завершения формирования русского многонационального государства. Роль искусства в развитии самосознания народа и укрепления государства.

Живопись конца XV – нач.XVIвв.

Творчество выдающегося художника Руси – Дионисия. «Распятие», «Богоматерь» и др. Роспись в Успенском соборе Кремля.

Фрески Ферапонтова монастыря. Связь живописных изображений с архитектурой храма, любовь к монофигурным сценам. Особенности композиции и колорита.

Искусство России XVв.

Тема 1. 10. Культура России второй половины XV-нач.XVIвв.

Феодално-крепостническое государство – укрепление государственной власти, реформирование законодательной системы, военного дела, образования.

Усиление борьбы между боярством и дворянством. Реформы Ивана IV. Социально-политическая и публицистическая литература на службе государства: «Моление царю».

Монументальная живопись XVI века.

Усиление в живописи XVI века символического начала: разработки символических и аллегорических сюжетов, создавших символично-аллегорический жанр.

Росписи кремлевских царских палат – Средней, Золотой (1547-1552гг.) и Грановитой (кон.XVIв.)

Иконопись второй половины XVI века.

Московская школа. Усиление жанровых тенденций.

Новгородская и псковская школы иконописи XVI века. Расширение круга тем («Страсти Господни», житийные иконы св. Сергия; св. Георгия; св. Николая и др.). Многоплановость изобразительного языка.

Тема 1. 11. Монументальная живопись XVII века

Сложный путь русской живописи XVII века. Тесная связь с религией – с одной стороны, появление новых жанров и светских мотивов с другой. Стремление к декоративности.

Ростовские и ярославские стенописи. Нарастание наряду с символично-аллегорическими тенденциями элементов реалистичности. Фрески церкви Николы Надеина, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи. Новое понимание пространства. Принципы расположения композиций на стенах храмов. Мастера Г. Никитин, С. Савин, Д. Плеханов.

Роспись Московского Успенского собора (1643г.) – господство «духа XVIвека», сохраняющего образную духовность эпохи Андрея Рублёва и Дионисия.

Фрески церкви св. Троицы в Никитниках в Москве.

Иконопись XVII века.

Оружейная палата и ее мастера. Эстетические теории XVIIв. Творчество Симона Ушакова (1625-1685гг.). Иконы: «Древо Государства Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица» и др. Портретные изображения русских царей в гравюре.

Роль русского искусства и архитектуры X-XVIIвв. В развитии отечественной и мировой художественной культуры. Его своеобразие, глубокий гуманизм, народные истоки. Значение достижений древнерусских художников в области монументальной живописи, синтеза ее с архитектурой. Проблема стиля в архитектуре и иконописи Древней Руси.

Тема 1. 12. Культура России в XVII веке

Бурные исторические события начала XVIIв. – необходимость сильной власти в стране. Усиление роли дворянства в политической практике Смутного времени. Создание Земского Собора. Обоснование сословно-представительской монархии в публицистике того времени. Народная сущность самодержавия – тезис, поддерживаемый официальной идеологией. Формирование основ идеологии абсолютизма, осознана необходимость проведения преобразований, намечена их программа и пути осуществления.

«Обмирщение» литературы – преодоление разрыва между фольклором и письменной литературой. Открытие ценности человеческой личности в литературе XVIIв.

«Житие протопопа Аввакума» - автобиография, исповедь, новаторский жанр того времени. Отражение настроения народных масс в демократической сатире. Появление бытовой повести. Появление рыцарских романов, авантюрных повестей привело к популярности переводной литературы.

Тема 1. 13. Русская культура Петровской эпохи

Своеобразие развития России в XVIII веке.

Историческая необходимость «европеизации» России убыстренными темпами и развитие русского искусства.

Расцвет русской культуры в XVIII веке. Просветительство – философско-эстетическая основа русского искусства этого периода.

Черты народности русского искусства XVIII века. Творческая переработка достижений западной культуры в интересах развития русской национальной культуры.

История изучения русской культуры XVIII века.

Основные этапы историографии русской культуры XVIII века.

Эволюция и характеристика художественных стилей и направлений в русском искусстве XVIII века (барокко, классицизм, рокайльные черты, сентиментализм, романтические тенденции).

Хронологические рамки развития культуры и ее периодизации.

Подъем и развитие национальной культуры XVIII века.

Процесс «обмирщения» искусства. Сложение новой жанровой системы. Роль прогрессивных реформ. Быстрые успехи в сфере искусства, подготовленные высоким уровнем предшествующей художественной культуры. Строительство Москвы на грани XVII-XVIII веков. Основание и строительство Петербурга.

Портретная живопись.

Элементы средневекового искусства в портретной живописи XVIII века. Связь с парсуной.

Портреты «Всешутейного собора». Отражение в них характерных черт искусства петровского времени.

Привлечение в Россию в начале XVIII века западноевропейских художников, их роль в развитии русского искусства. Н. Таннаэр, Г. Гзель, Ф. Шувенэ, Л. Каравакк.

Посылка русских живописцев за границу для овладения профессиональным мастерством западноевропейской живописи и их быстрые успехи.

Первые русские портретисты – петровские пионеры. Проявление национального характера в портрете И.Н. Никитина (ок. 1680 – после 1742гг.), работы художника по пенсионерской поездке в Италию, портреты Петра I, канцлера Головкина (1720-е гг.), Напольного гетмана (1720-е гг.). Архаические черты в его творчестве. Высокое профессиональное мастерство И.Н. Никитина, ставящее его работы на один уровень с лучшими портретистами Западной Европы того времени. «Петр I на смертном ложе» (1726г.). И.А. Матвеев (1701-1729гг.) картина «Аллегория живописи». Художественные достоинства его портретного искусства. «Автопортрет с женой» (1729-?), портреты Голицыных (1728г.) и др.

Монументально-декоративная живопись начала XVIII в. Росписи интерьеров, триумфальных арок и др. Деятельность живописной команды Канцелярии от строений.

Скульптура.

Русские национальные традиции деревянной скульптуры. Работы И.П. Запрудного, А.К. Нартова. Русские скульпторы – петровские пенсионеры.

Проект создания «Триумфального столпа» - первого монумента петровской эпохи.

Скульптор Б.К. Расстрелли (1675-1744гг.)

Портретные бюсты Петра I и А.Д. Меншикова. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1741).

Памятник Петру I (1744г.) перед Инженерным замком история его создания и образный строй монумента.

Просмотр документально-исторического фильма «Культура Петра I», обсуждение фильма.

Тема 1. 14. Искусство первой половины XVIII века

Подъем национальной художественной культуры XVIII века.

М.В. Ломоносов (1711-1785гг.). Его выдающаяся роль в русском просвещении и искусстве.

Возрождение мозаики в XVIII в. Национальное своеобразие работ русских живописцев.

Развитие традиций искусства Матвеева и Никитина.

Развитие публицистики в культуре первой половины XVIII века.

И.Я. Вишняков (1699-1731гг.) - выдающийся художник середины столетия. Его портреты детей Фермор, К. и Н. Тишининых, Голицына и др.

Крупнейшие мастера столетия. А.Н. Антропов (1718-1785гг.) (портрет А.М. Измайловой – 1754, портрет Петра III - 1762). А.П. Аргунов. «Автопортрет» (1760-е), портреты Хрипуновых

(1757). Эволюция творческого развития художника как отражение общего процесса развития русской живописи середины века. «Портрет неизвестной в русском костюме» (1784г.)

Иностранцы живописцы, работающие в середине XVIII века в России.

Произведения Г.Грота, П.Ротари, Л.Токке, А.Росли и др. Профессионализм их искусства и отсутствие органической связи творчества этих мастеров в русском искусстве.

Грвюра середины XVIII века.

Образ Петербурга в творчестве М.И.Мазаева (1718-1790гг.). Деятельность гравировальной мастерской под руководством П.И. Соколова.

Просмотр документально-исторического фильма «Анна Иоанновна», обсуждение фильма.

Тема 1. 15. Культура и искусство второй половины XVIII века.

Русская культура второй половины XVIII века.

Расцвет абсолютистского государства.

Развитие просветительской философии. Пафос гражданственности. Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин. Революционные идеи А.Н. Радищева и их влияние на развитие русской общественной мысли и художественной культуры. Сочинения об искусстве А.М. Иванова, П.П. Чекалевского, Д.А. Голицына и др. Просветительский характер взглядов части русских художников.

Формирование русского классицизма, его идейно-художественная сущность. Своеобразие и отличие от классицизма Западной Европы. Самобытный характер этого стилевого направления в России. Значение натурной работы в творческой практике русских художников эпохи классицизма.

Ограниченность классицизма при силе обобщений в нем. Отвлеченный характер тематики и условность трактовки образов. Своеобразие преломления этих качеств стиля в различных жанрах искусства. Синтез искусств в эпоху классицизма.

Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства в XVIII веке.

Проект учреждения Академии художеств при Петре I. Живописное отделение при Академии наук. Разработка и утверждение Устава Академии художеств в Петербурге в 1757 году. Структура Академии художеств по регламенту 1784 года. Стремление дворянского государства превратить Академию в орган, осуществляющий его политику в области искусства. Значение Академии как художественного центра России и одной из лучших художественных школ Европы.

Выдающаяся роль русских профессоров Академии – Ф.Г. Гордеева, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Козловского, И.П. Мартоса и др. в воспитании молодых мастеров скульптуры.

Принципы композиции в академической живописи. Отношение Академии к исторической живописи как к ведущему жанру искусства. А.П. Лосенко как один из основателей русской художественной педагогики. Его труд «Краткое изъяснение пропорций человека». Каноны академического искусства. Выдающаяся роль Академии художеств в развитии русского искусства.

Историческая живопись:

А.П. Лосенко (1737-1773гг.), И.А. Акимов (1754-1814гг.), П.И. Соколов (1753-1791гг.)

Портрет: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, Н. Аргунов, И Фирсов.

Пейзаж. Появление пейзажа как самостоятельного жанра живописи. Ландшафтный класс Академии художеств. Основные типы пейзажа.

С.Ф. Щедрин (1746-1804гг.). Изображение парков Петергофа, Гатчины, Павловска. Ф.Я. Алексеев (между 1753 и 1755 – 1824гг.). Его архитектурные пейзажи Петербурга. Отражение образа города. Композиции и колорит. Московские пейзажи (изображения Кремля). Обращение к мотивам национальной архитектуры. Панорамный принцип построения пространства в пейзажах М.М. Иванова (1748-1823гг.). Работы при штабе Г.А. Потемкина. Документальная точность пейзажа. Ф.М. Матвеев (1758-1826гг.). Классицизм его героических идеализированных пейзажей.

Тема 1. 16. Русская культура первой трети XIX века

Национально-патриотический подъем эпохи Отечественной войны 1812 года. Нарастание

освободительных идей в движении декабристов.

Русская литература и искусство того времени и их связь с течениями европейской общественной мысли. «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств» и его роль в художественной жизни России. Скульптура начала XIX века и выражение в ней популярных общественных идей. Патриотическая тематика. Расцвет синтеза архитектуры и скульптуры. Место скульптуры в городском архитектурном ансамбле. Скульптурное убранство крупнейших общественных сооружений начала XIX века (Казанский собор, Горный институт, Адмиралтейство, ансамбль Биржи). Монументально-декоративная пластика как характерное проявление русского классицизма.

И. Мартос, В. Демут-Малиновский, С. Пименов – великие скульпторы России.

Академическая школа.

Прочность профессиональных традиций в живописи и скульптуре в Академии художеств к началу XIX столетия. Господство классицизма в академической школе. Значение рисунка, принципы построения композиции в исторической картине.

А.И. Иванов (1775-1848гг.), А.Е. Егоров (1776-1851гг.), В.К. Шебуев (1777-1855гг.) – ведущие исторические живописцы начала века. Их значение как руководителей классов живописи и рисунка. Отражение в живописи академической школы национального подъема периода Отечественной войны 1812 года (А.И. Иванов, «Подвиг молодого киевлянина»; В.К. Шебуев, «Подвиг купца Иголкина»; А.Е. Егоров «Истязание Спасителя», «Купальщица»).

Тема 1. 17. Культура первой трети XIX века на примерах портретной живописи

Отечественная война 1812 года – основные стадии формирования реалистического прозрения дворянства в культуре страны.

Стремление решить земельный вопрос «сверху». Обращение знати к проблемам «маленького человека». Творчество Н. Карамзина (1766-1826гг.). Появление периодических изданий – расширение интереса публики к проблемам Отечества. Развитие идей классицизма как художественного стиля, обобщающего государственную идеологию в литературе и музыке. Появление жанра оперы в московском придворном театре. Первая русская трагедия «Хорев» А. Сумарокова как обращение художественной элиты к истокам русской государственности. Создание первого общедоступного, профессионального театра. Роль крепостных театров в популяризации сценического искусства. Развитие портретной живописи в классах Петербургской Академии.

Портретная живопись. Общие черты портрета начала XIX века, его отличие от портрета XVIII века.

О.А. Кипренский (1782 – 1836гг.) – крупнейший русский портретист пушкинской эпохи. Биография Кипренского. Его ранние работы, черты барокко и классицизма в них. Новый (романтический) тип портрета в творчестве Кипренского. Высокий гуманизм, чувство достоинства личности, стремление к созданию поэтического целостного образа в его портретах (портреты, А.К. Швальбе, 1804; мальчика Чепишева, ок.1809; А.Р. Томилова, 1809; Е.В. Давыдова, 1809; женские портреты – Е.П. Ростопчиной, 1809; Д.Н. Хвостовой 1814).

Карандашные портреты Кипренского: девочки-калмычки Баяусты, музыканта, крестьянских детей, образы участников Отечественной войны 1812 года. Творчество Кипренского в 1820-е годы; новое понимание цветового и светотеневого построения картины. Портрет Е.С. Авдулиной, 1822; «Молодой садовник», 1817; «Девочка в маковом венке», 1819; портрет А.С. Пушкина – романтически обобщенный образ русского поэта.

Значение и характер автопортрета в русском изобразительном искусстве первой половины XIX века. Автопортреты О.А. Кипренского, А.О. Орловского, А.Г. Венецианова, В.К. Шебуева, А.Г. Варнека.

В.А. Тропинин (1776-1857гг.), биография. Демократизм образов Тропинина (образы украинских крестьян). Развитие портретной живописи Тропинина («Портрет сына», портреты Л.А. Булахова, А.И. Барышникова, автопортрет). Портрет А.С. Пушкина, 1827, своеобразие трактовки образа поэта в сравнении с трактовкой образа Кипренским. Произведения бытового жанра («Кружевница», «Гитарист»). Роль Тропинина в формировании московской школы

живописи.

Основание московского училища живописи и ваяния, его историческое значение в развитии московской реалистической школы.

Графика первой трети XIX века. Журнальная графика. Карикатуры. Творчество А.О. Орловского (1777-1832гг.), его портреты, сатирические рисунки, сцены из жизни Петербурга пушкинской эпохи. Творчество И.В.Ческого, О.Ф. Галактионова, их иллюстрации и виды Петербурга. Роль Н.И. Уткина (1780-1853гг.) в развитии рисовального искусства и литографии этого времени. И.С.Щедровский – сцены уличной жизни Петербурга (литография).

Начало развития акварельного портрета. Произведения П.Ф. Соколова (1791-1848гг.), А.П. Брюллова (1798-1877гг.)

Тема 1. 18. Историческая и пейзажная живопись первой трети XIX века

Влияние романтизма на формирование творчества русских пейзажистов. Отход от норм классицизма и пейзажной живописи.

Сильвестр Щедрин (1791-1830гг.); его роль в развитии пейзажного жанра. Высокое поэтическое чувство в трактовке природы. Поиски пленэра в его итальянских пейзажах. Живописное мастерство Сильвестра Щедрина, чувство цвета пространственной дали. Бытовые мотивы в пейзажах Щедрина. М.И. Лебедев (1811-1837гг.), развитие реалистических тенденций в его пейзажах.

М.Н. Воробьев (1787-1855гг.). Сочетание реалистических начал и романтической экспрессии в его произведениях. Его школа, сохранение индивидуальности в творчестве учеников Воробьева – И.К. Айвазовский (1817-1900гг.), Г.Г. и Н.Г. Чернецовы (1802-1885гг.; 1805-1879гг.) и др.

Живопись первой трети XIX века

Бытовой жанр начала XIX века. Его самостоятельное художественное значение и роль в последующем развитии реалистической традиции.

А.Г.Венецианов (1710-1847гг.). Его ранние портреты. Осознание Венециановым роли искусства как нравственного воспитателя общества. Замысел издания «Журнала карикатур на 1808 год», издание в 1812 году гравюр, высмеивающих «французоманию» дворянства. Начало работы с натуры, признание ее главенствующей роли в искусстве. Картина «Гумно» (1822-1823гг.), передача в ней реального интерьера, его освещения, расположения фигур в пространстве.

Усложнение и углубление художественных задач в картине «Утро помещицы» (1823гг.). Создание Венециановым жанровых картин из жизни крепостных крестьян. Поэтическое восприятие природы в картинах «Весна на пашне», «Лето на жатве» (1820-е гг.). «Спящий пастушок», «Девушка с васильками», сочетание в них элементов классицистической с конкретностью натуральных наблюдений.

Появление в поздних произведениях Венецианова некоторой надуманности и идеализации. Выдающаяся роль Венецианова в формировании русского бытового жанра.

Школа Венецианова и ее значение в развитии русского искусства. Метод преподавания в мастерской Венецианова (в Сафоновке и в Петербурге) – работа с натуры, натюрморт, интерьер, живопись на открытом воздухе.

А.А. Алексеев, А.Зеленцов, Е.Ф. Крендовский, Л.К. Плахов, Н.В.Сорока, С.К. Зарянко, и др. Произведения художников школы Венецианова как отражение процессов, происходивших в русской жизни 1830-х – 1840-х гг. Обращение к сценам городской жизни, к пейзажу, развитие интерьерного жанра. Арзамасская школа живописи А.В.Ступина – одна из первых школ в провинции (учреждена в 1802гг.). Братья Чернецовы и их деятельность. Картина «Парад на Марсовом поле» (1831 – 1837гг.). Натюрморты И.Т.Хруцкого.

Значение общества поощрения художников (учреждено в 1820 году) в развитии русского искусства. Изменение социального состава академических выставок 1820-х годах, наплыв посетителей из среды городских демократических слоев. Начало собраний произведений искусства – «Русский музей» П.П. Свиньина.

Тема 1. 19. Русская культура второй половины XIX века.

Наука второй половины XIX века. Математика: Н.И. Лобачевский, М.В. Остроградский, П.Л. Чебышев, С.В. Ковалевская. Физиология: И.М.Сеченов, И.П. Павлов. Микробиология: И.И.

Мечников, Н.Ф. Гамалей. Астрономия: В.Я. Струве, Ф.А. Бредихин. Физика: А.Г. Столетов, А.Н. Лодыгин, П.Н. Лебедев, А.С. Попов, Э.Х. Ленц. Электротехника: В.В. Петров, Б.С. Якоби, П.Л. Шиллинг, П.Н. Яблочков, М.О. Доливо-Добровольский. Металлургия: П.П. Аносов. География: Ф.Ф. Беллинсгаузен, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский. Химия: А.М. Бутлеров, Н.Н. Зинин, Н.Н. Бектово, В.М. Севергин, Д.И. Менделеев. Медицина: Н.И. Пирогов, С.П. Боткин.

Реализм в литературе:

А.С. Пушкин: романы в стихах, поэмы, сказки, трагедии, «маленькие трагедии», стихи. М.Ю. Лермонтов: социально-психологический роман. А.В. Кольцов: стихотворения о природе, крестьянской жизни. Н.В. Гоголь: повести, прозаическая поэма, комедии. Писатели «натуральной школы»: В.А. Соллогуб, Д.В. Григорович, В.И. Даль, Н.П. Огарев, И.И. Панаев, Н.А. Некрасов и др.

Реализм в скульптуре. П.К. Клодт «Укротители коней» на Аничковом мосту, памятник И.А. Крылову. Музыка: М.И. Глинка (оперы, увертюра-симфония, романсы, баллады, «русские песни», камерные ансамбли).

Критический реализм в литературе. А.И. Герцен: социально-философские романы и повести. И.С. Тургенев: романы, драмы, открытие «нового героя». И.А. Гончаров: психологическо-бытовые романы. Н.Г. Чернышевский: романы о «новых людях». Н.Г. Помяловский: повести о разночинцах. Ф.М. Решетников: роман о зарождении рабочего класса, повести о послереформенной деревне. Г.И. Успенский: очерки. М.Е. Салтыков-Щедрин: сатирические очерки, роман-хроника, политические сказки. Н.А. Некрасов: стихотворение-рассказ, стихотворение-новелла, лироэпические поэмы. Ф.М. Достоевский: психологические романы. Л.Н. Толстой: роман-эпопея, социально-психологические романы, повести, «народные рассказы». А.П. Чехов: рассказы-миниатюры.

«Чистое искусство».

Выдающиеся художники XIX века: К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов.

Критический реализм в живописи. Бытовой жанр: В.Г. Перов, В.В. Пукирев, И.М. Прянишников, Г.Г. Мясоедов, В.Е. Маковский, И.Е. Репин, Н.А. Ярошенко, Н.А. Касаткин и др. Портрет: В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, М.А. Врубель, К.А. Коровин. «Артель художников» 1863г. Товарищество передвижных художественных выставок (1870г.). Историческая картина: Н.Н. Ге, В.И. Суриков, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, А.П. Рябушкин. Пейзаж: А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, И.И. Левитан. Батальный жанр: В.В. Верещагин, И.К. Айвазовский. Айвазовский как выдающийся маринист.

Критический реализм в архитектуре: эклектика (А Кракау, А. Фомин, А.И. Штакеншнейдер, Л.Н. Бенуа, В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев, Новый русский стиль).

Музыка: «Могучая кучка» (А.С. Даргомыжский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и др.)

Развитие русского театрального искусства и кинематографа.

Тема 1. 20. Русское искусство второй половины XIX века

Его место в общеевропейском художественном процессе. Конкретные факты взаимосвязей России и Европы в этот период. Сложение реалистического метода в русском и западноевропейском искусстве, своеобразие путей развития этого метода в России.

Причины подъема и расцвета культуры, науки, театра. Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Обоснование Чернышевским важнейших принципов эстетики. Роль искусства в преобразовании общества.

Формирование и развитие критического реализма. Новые задачи искусства. Преимущественное развитие станковых форм как более отвечающих задачам отражения социальной действительности и ее критики.

Периодизация русского искусства второй половины XIX века. Литература об искусстве этого времени. Основные этапы изучения русского искусства этого времени. Основные этапы изучения русского искусства второй половины XIX века.

Живопись и графика 1860-х гг.

Общественное движение в России 1860-х гг. Период «первого демократического подъема», его отражение в русской публицистике, литературе и искусстве.

Реформа Академии художеств 1859 г. Внутренние противоречия в Академии художеств и в ее политике по отношению к художникам реалистического направления. «Бунт 14-ти» - первый открытый протест русских художников против догматизма консервативного искусства. Организация I Санкт-Петербургской артели. Ее история и значение.

Критический обличительный характер передового искусства 1860-х годов. Преимущественное развитие бытового жанра, его художественная связь с литературой и публицистикой.

В.Г. Перов (1834-1882гг.) – крупнейший мастер критического реализма в русской живописи 1860-х гг., представитель передвижничества 1870-х гг.

Тема 1. 21. Художественная жизнь России во второй половине XIX века

Противоречивая роль Академии художеств как официального художественного центра страны; педагогический метод, система обучения.

Художник-педагог П.П.Чистяков (1832-1919гг.) - учитель В.И. Сурикова, В.М. Васнецова, В.А. Серова, М.А. Врубеля и др. Особенности педагогического метода П.П. Чистякова.

Московское училище живописи ваяния и зодчества. Роль педагогов-передвижников в воспитании художников. Расширение сети художественных училищ в провинции.

Бытовой жанр в искусстве 1870-1880 годов.

Новый подъем революционно-освободительного движения на рубеже 1870-1880 годов и расцвет демократической культуры в это время. Бытовая картина как один из ведущих жанров демократической живописи.

Глубокое знание передвижниками-жанристами народной жизни. Положительный образ в живописи передвижников. Создание передвижниками собирательных типических образов представителей различных социальных групп. Социальный конфликт в произведениях передвижников. Народная жизнь и революционно-демократическое движение в картинах передвижников. Углубление психологических начал в изображении человека. Художественные особенности произведений бытового жанра передвижников, развитие новых средств художественной выразительности.

Крестьянская тема в творчестве Г.Г. Мясоедова (1835-1911гг.) – «Земство обедает» 1872г., «Косцы. Страда» 1887г.; В.М. Максимова (1844 -1911гг.) – «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» 1875, «Семейный раздел» 1878г.

Выражение К.А. Савицким (1844-1905гг.) драматизма пореформенной крестьянской жизни, яркая и многообразная трактовка образов («Ремонтные работы на железной дороге» 1874г., «Встреча иконы» 1878г., «Проводы на войну» 1880-1888гг.)

В.Г. Маковский (1846-1905гг.) как мастер бытового жанра, раскрывающего жизнь различных слоев русского общества. Разработка им картины-повествования («Крах банка» 1881г., «Свидание» 1883 и др.) Социальный смысл картины «На бульваре» (1886-1887гг.)

Революционная тема в творчестве Маковского, портретная живопись.

Н.А. Ярошенко (1846-1898гг.). Его роль в деятельности передвижников. Глубина в изображении социальной действительности. «Кочегар» 1878г. – первый в русской живописи образ индустриального рабочего, особенности его трактовки, оценка картины Крамским, Гаршиным. Галерея образов революционно-демократической интеллигенции («Студент» - 1881г., «Курсистка» - 1883г.). Портретные работы Ярошенко.

Тема 1. 22. Пейзажная живопись и скульптура второй пол. XIX века

И.К. Айвазовский (1817-1900гг.) Эволюция его творчества от романтизма («Девятый вал» 1850г.) к реализму («Черное море» 1881г.).

А.К. Саврасов (1830-1897гг.) Картина «Грачи прилетели» (1871г.) и ее принципиальное значение в развитии национальной пейзажной живописи. Создание лирического образа российской природы, красота правды, поэтичность и емкость образа. Выдающаяся роль Саврасова-педагога.

Ф.А. Васильев (1850-1873гг.) Поэзия простой русской природы в творчестве Васильева.

Эволюция его живописного мастерства: картины «Оттепель» (1871г.), «Мокрый луг» (1872г.), «В крымских горах» (1873г.). Важность его тонально-живописных открытий. Их связь с идеями западноевропейского пейзажа.

И.И. Шишкин (1832-1898гг.) Его роль в развитии реалистического эпического пейзажа. Типические образы русских полей и лесов: «Рожь» (1873), «Лесные дали» (1884г.), «Дождь в дубовом лесу» (1891г.), «Корабельная роща» (1898г.). Эволюция живописного мастерства Шишкина. Его рисунки.

А.И. Куинджи (1842-1910гг.) Своеобразие творчества Куинджи, исключительное значение цвета и света, романтическая приподнятость и декоративность его пейзажных картин «Березовая роща» (1879г.), «Лунная ночь на Днепре» (1880г.) и др. Выдающаяся роль Куинджи-педагога в воспитании плеяды крупных пейзажистов XX века.

М.И. Левитан (1860-1900гг.). Биография. Дружба и творческая связь с А.П. Чеховым. Поиски эмоционально обобщенных образов, передающих поэзию русской природы. Этапы творческой эволюции. Ранний период. Значение поездок на Волгу («Вечер. Золотой Плес» 1889г.).

Обобщение лучших достижений пейзажной живописи в творчестве Левитана. Синтез эпического и лирического начал. Глубокая человечность пейзажей Левитана. («У омота» 1892г.); мажорность работ середины 1890-х гг. («Март», «Свежий ветер» - 1895г.).

Социальные мотивы творчества Левитана и его связь с передвижничеством («Владимирка» 1892г.). Философская проблематика картины «Над вечным покоем» 1894г. Проникновенный лиризм, живописное новаторство в поздних работах художника («Сумерки. Стога» 1899г., «Летний вечер» 1900г. и др.)

Поиски монументально-обобщенного образа природы Родины в картине «Озеро» (1900г.) Левитан – мастер картины-пейзажа.

Воздействие творчества Левитана на русскую пейзажную живопись XXвека.

Творчество И.С. Остроухова (1858-1929гг.), С.И. Светославского (1858-1907гг.), Н.Н. Дубовского (1859-1918гг.) и других пейзажистов-лириков.

Скульптура 1880-1890 годов.

Оценка В.В. Стасовым состояния русской скульптуры в этот период.

Новые веяния в скульптуре. Творчество Н.А. Лаврецкого (1837-1907гг.), Ф.Ф. Каменского (1838-1913 гг.), М.А. Чижова (1838-1916гг.)

Проекты памятников М.О. Микешина (1843-1917гг.). Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. Стремление к правдивой передаче образов выдающихся деятелей прошлого, влияние академизма. Памятник Екатерине II в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве. Работы Микешина – графика.

Конкурс на памятник А.С. Пушкину. Памятник А.С. Пушкину работы А.М. Опекушина (1841-1923).

Е.А. Лансере (1848-1902гг.), А.Л. Обер (1843-1917гг.), Л.В.Позен (1849-1921гг.), их значение в развитии скульптуры малых форм.

М.М. Антокольский (1848-1902гг.) – выдающийся скульптор-реалист, близкий к передвижникам. Переход от ранних жанровых произведений к большим темам национально-исторического характера. «Иван Грозный» 1871г., «Петр I» 1872г., «Ермак Тимофеевич» 1891г., «Нестор-летописец». Отвлеченно-философский характер решения большой темы в ряде работ 1870-1880 годов («Сократ», «Христос пред народом», «Спиноза»). Воплощение в работах Антокольского морального величия людей, их общественных, духовных интересов, высоких идейных устремлений. Отражение в творчестве Антокольского демократических идеалов эпохи. Связь его творчества с проблематикой живописи.

Русское искусство второй половины XIXвека как важнейший этап развития отечественной культуры.

Тема 1. 23. Периодизация и содержание отечественного искусства конца XIX – начала XX века

Целостность и непрерывность эволюционного процесса в истории русского изобразительного искусства. Стилистика, направления, течения, творческие методы и индивидуальность

мастеров.

Основные имена художников (В. Серов, М. Врубель, И. Левитан, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, К. Коровин, А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст, А. Головин, Е. Лансере, В. Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, С. Судейкин, П. Кончаловский, А. Лентулов и др.) и явления изобразительного искусства.

Миссионерские, нравственные, этические цели, позиции и мотивы отечественного искусства конца XIX – начала XX века. Индивидуализм и духовная общность художников. Проблемы эволюции и художественная жизнь: противостояние позиций и многообразие творческого опыта («Мир искусства», «Бубновый валет», «Союз русских художников»). Судьба видов искусства на рубеже эпох: изобразительное искусство, архитектура, литература и театр.

Русское изобразительное искусство в оценке художественных критиков и исследователей искусства.

Просмотр документально-исторического фильма «К. Коровин», «Айвазовский», обсуждение фильма.

Тема 1. 24. Символизм и модерн в русской культуре конца XIX – начала XX века

Символизм как художественное направление, модерн как стиль. Художественные методы символизма и модерна.

Традиции романтизма в искусстве символизма и модерна. Символизм, модерн и религиозно-философские течения в культуре и искусстве конца XIX – начала XX века.

Творчество М.А. Врубеля («Царевна-лебедь» 1900г., «Сирень» 1900г., «Демон поверженный» 1902г., «Шестикрылый Серафим» 1904г., «Жемчужина» 1904 и др.),

Л.С. Бакста («Древний ужас» 1908г.).

П.В. Кузнецов, его участие в выставках символистов «Алой Розы» 1904г., и «Голубой Розы» 1907г. («Утро», «Фонтаны», «Рождение», Киргизская сюита, 1912-1914гг.).

В.Э. Борисов-Мусатов («Гармония» 1900г., «Гобелен» 1901г., «Весна» 1901г., «Четыре времени года» 1904г., и др.).

С.Ю. Судейкин и его роль среди «мирискусников» («Пастораль» 1905г., «Сад Арлекина» 1907г., «Восточная сказка» 1910-е, «Петрушка» 1915г., портреты Н.И. Кульбина 1912-1914гг. и др.)

Тема 1. 25. «Мирискусники» и русский театр в Петербурге.

А.Н. Бенуа и его «Художественные письма» (1908-1916гг.), «История живописи» (1910-1917гг.), «Художественные сокровища России» (1911г.) и т.д. Основатели и создатели художественного оформления журналов «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон» - А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст и др. Влияние западноевропейской графики О. Бердслея, Ш. Кондера и др.

Ретроспективизм «мирискусников» и его отражение в творчестве А.Н. Бенуа (тема Петербурга XVIII-нач.XIXвв. – «Парад при Павле I», «Выход императрицы из Царскосельского дворца» и Франции времен Людовика XIV – «Версальская серия» и др.). «Мистификации» К.А. Сомова («Книга маркизы», «Эхо прошедшего времени» 1903, «Арлекин и смерть» 1907, «Осмеянный поцелуй» 1908, «Зима, коток» 1915, портреты «Дама в голубом» 1900 и др.).

Петербург начала XX века в произведениях «мирискусников» М.В. Добужинского, А.Н. Бенуа, А.П. Остроумовой-Лебедевой и др.

Декорации и костюмы А.Я. Головина к операм («Кармен», Мариинский театр 1908г., «Орфей и Эвридика» 1911г.) спектаклям («У врат молчания» 1908г., «Дон-Жуан» 1911г., «Гроза» 1916г. – в Александринском театре), Л.С. Бакста (к пантомиме «Сердце маркизы» 1903г., балету «Фея кукол» 1903г., «Лебедь» 1907г.), И.Я. Билибина («Действо о теофиле» 1907г., «Золотой петушок» 1909г., «Руслан и Людмила» 1913г., «Садко» 1914г. и др.)

«Русские сезоны» и «Русский балет» 1910-х гг. в Париже. Роль С.П. Дягилева в русском искусстве и культуре начала XX века и его антреприза. Театральные декорации и костюмы Л.С. Бакста («Клеопатра» 1909, «Шехерезада» и «Карнавал» 1910, «Видение розы» и «Нарцисс» 1911, «Дафнис и Хлоя», «Синий Бог» 1912. «Игры» 1913 и др.), А.Н. Бенуа («Гибель богов» 1902, «Павильон Армиды» 1903, «Петрушка» 1911 и др.), А. Я. Головина

(«Жар-птица» 1910 и др.)

Просмотр документально-исторического фильма «Мирискусники», обсуждение фильма.

Тема 1. 26. Философия и художественная культура «нового искусства».

Формирование нового литературного направления «новый реализм» как наследника классической реалистической литературы XIX века. Основание общедоступного театра К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и деятельность МХАТа (1898г.), создание спектаклей с «внутренним монологом» и принципов «вживания в роль» актеров.

Реализм как начало «пролетарской литературы». А.М. Горький – автор реализма новой волны – социалистического реализма. Стремления героев Горького к преобразованию жизни.

«Горьковская школа» в литературе начала XX века и общество новых реалистов «Среда», объединявшие художественную элиту России: Н. Телешов, А.М. Горький, А. Куприн, И. Бунин, Л. Андреев, В. Вересаев, Н. Гарин-Михайловский, А. Серафимович.

Участие А.П. Чехова, В. Короленко, Ф. Шаляпина, Ф.М. Андреева, И. Левитана в собраниях «Среды».

Тема 1. 27. Герои и идеалы реалистической литературы начала XX века

Творческое единство деятелей Серебряного века в стремлении к новому. Художественные общества и кружки – средоточие талантов России: собрание в доме Вячеслава Иванова, объединение «аргонавтов», кружок «Гафизы», «религиозно-философское общество», и др. диспуты о творчестве, эстетика художественной мысли. З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Filosoфов, С. Булгаков, Е. Трубецкой.

Универсализация подходов к искусству, формирование экспериментального искусства как течения, выстроенного на основе открытий науки.

Экспериментальные течения в искусстве начала XX века. Фовизм, кубизм, футуризм, лучизм. Освоение импрессионизма, мотивов русского городского фольклора в процессе формирования русского авангарда. Революция художественная и революция социальная. Творчество художников 1900-1910-гг. Общества поощрения художников и Общество акварелистов. Союз русских художников. Объединения («Ослиный хвост», «Бубновый валет»). Выставки («Осенний салон», 1906г., «Мишень» 1913г.). Индивидуальность мастеров, новаторство, традиции.

М.Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, П.В. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, А.В. Шевченко, М.З. Шагал, П. Филонов.

Просмотр документально-исторического фильма «Авангард, роман с революцией»

Тема 1. 28. Формирование культурной политики советской власти в 20-е гг. XX века

«Окаянные дни», низвержение ценностей культуры. Принцип «партийной литературы» и положение о двух культурах – буржуазной и пролетарской – в трудах В.И. Ленина. Политизированное понимание культуры большевистскими лидерами. Позиция А.В. Луначарского в культурной программе 20-х гг. XX века: «слияние молодых исканий и исканий толпы».

Плакат как «протокольная запись» современности, инструмент агитации пропаганды. Ориентация творческой энергии авангарда на реализацию идеологических проектов государства.

Реорганизация высшей художественной школы (ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН). Создание МХК и ГИНХУКа. Концепция производственного искусства.

Ведущие тенденции в искусстве 1920-х гг. Группы «Маковец», «Нож», «ОСТ», «4 искусства», «АХРР», «ОБМОХУ», «13» и др.

Тема 1. 29. Идеология тоталитарного государства в культуре СССР

Формирование соцреалистической эстетики, особенности госзаказа. Культурная революция, цели, задачи и формы реализации. Тотальный контроль над духовной культурой.

«Воинствующий атеизм» как цель в антирелигиозной политике большевистской партии. Журнал «Революция и церковь» (1919г.), газета «Безбожник» в борьбе с верующими. Открытый контроль государственных организаций над учреждениями культуры. Организация творческих союзов. Иерархия тем и жанров в советском искусстве. Понятие синтеза искусств и

творчество ведущих советских художников 1930-50-е гг.

Тема 1. 30. Политическая эмиграция в истории отечественной культуры XX века

Причины постреволюционной эмиграции.

Три волны политической и интеллектуальной эмиграции:

После революции и гражданской войны

«перемещенные лица» в годы Второй Мировой войны

Диссиденты 70-80-х гг.

Культурно-историческая идентификация двух поколений эмигрантов после революции и Гражданской войны.

Сословное представительство многочисленных русских эмигрантов первой волны. Ссылка «старой интеллигенции» большевистским правительством в августе-сентябре.

1922г. «Щедрый дар» европейской культуре российским государством. Ученые: Л. Карсавин, М. Карпович, Н. Бердяев, П. Сорокин, П. Флоренский, Н. Лосский и др. Задача сохранения русской культуры – основная задача беженцев в Европе. Структура – литературно-интеллектуального творчества за границей. Направления художественного творчества в эмиграции.

Тема 1. 31. Социалистический реализм как воплощение социальной утопии

«Культурное строительство» в СССР, пятилетние планы. Постановления ЦК ВКП(б) 1930-1932гг. О развитии культуры и образования. Идеологический статус преподавания гуманитарных наук в средней и высшей школе. Наука на службе идеологии. «Академическое дело» русских историков. Статья М. Покровского «Русская историческая литература в классическом освещении». Формирование основного художественного метода культуры – социалистического реализма. Разработка А.М. Горьким целей, задач и форм выполнения принципов соцреализма. Гонения на представителей экспериментального искусства. Создание идеологических организаций творчества – Союзов художников, писателей, архитекторов. Раздел советской культуры на два лагеря:

Культура 1 – официальная конформистская

Культура 2 – неофициальная нонконформистская, получившая название андеграунд.

Соцреализм в живописи.

Традиции советской скульптуры в 1930-е гг. Типизация и героика: образы настоящего и будущего в творчестве В. Мухиной, С. Коненкова, Г. Манизера, С. Лебедевой, Е. Вучетича и др.

Просмотр документально-исторического фильма «Искусство Гражданской войны»

Тема 1. 32. Формы духовного сопротивления тоталитаризму

1929г. – запрет показа спектаклей М. Булгакова.

1930г. – послание М.Булгакова Правительству СССР.

Роман «Мастер и Маргарита» - исповедь интеллигента страны советов. Идеи и потенциал «отложенной» литературы. «Вытеснение» из актуального советского лексикона авторов «чести и справедливости»: М. Зощенко, А. Ахматовой, К. Чуковского, Б. Пастернака, Н. Асеева, О. Мандельштама.

Основные формы литературы нонконформистов: дневник и записная книжка.

40-е гг. движение «неудобных авторов» В. Некрасов, В. Госсман, В. Дуденцов, П. Нилин.

Тема 1. 33. Конец утопии, период «Оттепели». Разоблачение мифов в искусстве

Переворот в сознании советского человека после Великой Отечественной войны.

1956 г. XX съезд партии – доклад Н.С. Хрущева «О культе личности Сталина». Мнимая попытка либерализации культуры. 1957г. – Международный съезд молодежи в Москве. Судебный процесс по делу писателей А. Синявским и Ю. Даниэлем. Литература во время «исторического межсезонья»: В. Шкловский, К. Паустовский, И. Эренбург, А. Платонов, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко.

Раскол литературы 60-х гг. на «охранителей» и «обновленцев». Роль журнала «Новый мир» и его авторов (Ф. Абрамов, В. Белов, В. Шукшин, Ю. Трифонов) в борьбе за социальную достоверность слова.

Новые темы в искусстве 1960-х гг. Искусство «сурового стиля». Влияние политико-идеологической ситуации в стране на творчество молодых художников. Советское искусство 1970-80-х гг. Академия художеств и система художественного образования в СССР. Рождение позднего советского салона. Творчество Е. Моисеенко, А.Мыльникова, Б. Угарова и др.

Неофициальное искусство Ленинграда. Группа А.Арефьева и другие художественные образования 1960-70-х гг. Традиции школ ленинградского авангарда.

Московский концептуализм. Неформальные художественные группы 1960-70-х гг. Творчество И. Кабакова, В. Пивоварова. Концептуализм и соц-арт. Группа «Коллективные действия» и ее роль в создании мифологии московского концептуального искусства.

Тема 1. 34. Культурное «двоемирие» позднего советского общества

Характерные черты культуры 70-80-х гг. Кризис официальной культуры под прессингом идеологического диктата: социальная замкнутость нонконформистской культуры в ситуации Советского Союза. Пропаганда приоритетов «советского образа жизни». Ужесточение цензуры, усиление преследований интеллектуальной независимости.

Общественный запрос на появление молодежных субкультур.

«Деревенская проза» и «военный роман» в стремлении показать уничтожении деревни и культурных традиций России.

«Перестройка» и ситуация в искусстве конца 1980-х. новые художественные группы: «Митьки», «Новые художественные», «Мухоморы», «Медгерменевтика» и др. Появление галерей и изданий, занимающихся современным искусством.

Художественная фотография. Расцвет художественной фотографии в 1990-е гг. Основные объединения и тенденции. Фотография и другие виды и жанры современного искусства.

Просмотр документально-исторического фильма «Независимые художники», обсуждение фильма.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	1	48	0	0	112	0	0	160
1.1	Введение. Методология и периодизация культуры Древней Руси. Историография.	2	0	0	2	0	0	4
1.2	История культуры древнерусского государства конца IX-XIII вв	2	0	0	2	0	0	4
1.3	Монументальная живопись Новгорода XII века	2	0	0	2	0	0	4
1.4	Культура Новгорода и Пскова (XII-XIII вв.)	2	0	0	2	0	0	4
1.5	Скульптура и живопись Владимиро-Суздальской Руси	2	0	0	2	0	0	4
1.6	Монументальная живопись Новгорода XVI в. Иконопись	2	0	0	2	0	0	4
1.7	Монументальная живопись Пскова XIV-XV вв. Иконопись	2	0	0	2	0	0	4
1.8	Культура России XV в. (Москва).	2	0	0	2	0	0	4
1.9	Культура и искусство Русского централизованного государства второй половины XV-XVII вв	2	0	0	2	0	0	4
1.10	Культура России второй половины XV-нач.XVI вв.	2	0	0	2	0	0	4
1.11	Монументальная живопись XVII века	2	0	0	4	0	0	6
1.12	Культура России в XVII веке	2	0	0	4	0	0	6
1.13	Русская культура Петровской эпохи	2	0	0	4	0	0	6
1.14	Искусство первой половины XVIII века	2	0	0	4	0	0	6
1.15	Культура и искусство второй половины XVIII века.	2	0	0	4	0	0	6
1.16	Русская культура первой трети XIX века	2	0	0	4	0	0	6
1.17	Культура первой трети XIX века на примерах портретной живописи	0	0	0	4	0	0	4
1.18	Историческая и пейзажная живопись первой трети XIX века	1	0	0	4	0	0	5

1.19	Русская культура второй половины XIX века.	1	0	0	4	0	0	5
1.20	Русское искусство второй половины XIX века	1	0	0	6	0	0	7
1.21	Художественная жизнь России во второй половине XIX века	1	0	0	4	0	0	5
1.22	Пейзажная живопись и скульптура второй пол. XIX века	1	0	0	6	0	0	7
1.23	Периодизация и содержание отечественного искусства конца XIX – начала XX века	1	0	0	6	0	0	7
1.24	Символизм и модерн в русской культуре конца XIX – начала XX века	2	0	0	6	0	0	8
1.25	«Мирискусники» и русский театр в Петербурге.	1	0	0	2	0	0	3
1.26	Философия и художественная культура «нового искусства».	1	0	0	2	0	0	3
1.27	Герои и идеалы реалистической литературы начала XX века	1	0	0	2	0	0	3
1.28	Формирование культурной политики советской власти в 20-е гг. XX века	1	0	0	2	0	0	3
1.29	Идеология тоталитарного государства в культуре СССР	1	0	0	2	0	0	3
1.30	Политическая эмиграция в истории отечественной культуры XX века	0	0	0	2	0	0	2
1.31	Социалистический реализм как воплощение социальной утопии	1	0	0	4	0	0	5
1.32	Формы духовного сопротивления тоталитаризму	1	0	0	4	0	0	5
1.33	Конец утопии, период «Оттепели». Разоблачение мифов в искусстве	1	0	0	4	0	0	5
1.34	Культурное «двоемирие» позднего советского общества	0	0	0	4	0	0	4
	ВСЕГО	48	0	0	112	0	0	160

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История отечественного искусства и культуры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Методология и периодизация культуры Древней Руси. Историография. Особенности периодизации древнерусской истории. Различные подходы к древнерусской историографии	1,5
2	История культуры древнерусского государства конца IX-XII вв.	1,5
3	Монументальная живопись Новгорода XII века. Анализ ряда памятников новгородского искусства. Феофан Грек.	1,5
4	Культура Новгорода и Пскова (XII-XIII вв.). Особенности зодчества и иконописи новгородской и псковской школ	1,5
5	Скульптура и живопись Владимиро-Суздальской Руси.	1,5
6	Монументальная живопись Новгорода XVI в. Анализ иконописных произведений	1,5
7	Монументальная живопись Пскова XIV-XV вв. Анализ иконописных произведений.	1,5
8	Культура России XV в. (Москва). Разбор монументальных и живописных произведений	1,5
9	Культура и искусство Русского централизованного государства второй половины XV-XVII вв. на материале архитектуры и живописи	1,5
10	Культура России второй половины XV-нач.XVI вв.	1,5
11	Монументальная живопись XVII века	3
12	Культура России в XVII веке	3
13	Русская культура Петровской эпохи	3
14	Искусство первой половины XVIII века	3
15	Культура и искусство второй половины XVIII века.	3
16	Русская культура первой трети XIX века	3
17	Культура первой трети XIX века на примерах портретной живописи	3
18	Историческая и пейзажная живопись первой трети XIX века	3
19	Русская культура второй половины XIX века.	3
20	Русское искусство второй половины XIX века	3
21	Художественная жизнь России во второй половине XIX века. Разбор основных живописных направлений	3
22	Пейзажная живопись и скульптура второй пол. XIX века.	3
23	Периодизация и содержание отечественного искусства конца XIX – начала XX века	3

24	Символизм и модерн в русской культуре конца XIX – начала XXвека	1,5
25	«Мирискусники» и русский театр в Петербурге.	1,5
26	Философия и художественная культура «нового искусства».	1,5
27	Герои и идеалы реалистической литературы начала XX века	1,5
28	Формирование культурной политики советской власти в 20-е гг. XX века	1,5
29	Идеология тоталитарного государства в культуре СССР	1,5
30	Политическая эмиграция в истории отечественной культуры XX века	3
31	Социалистический реализм как воплощение социальной утопии	3
32	Формы духовного сопротивления тоталитаризму.	3
33	Культурное «двоемирие» позднего советского общества. Социальная замкнутость неконформистской культуры в ситуации Советского Союза	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История отечественного искусства и культуры».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на научной конференции по теме дисциплины	1,2
подготовка доклада	1,2
подготовка тезисов для публикации по теме дисциплины	2
посещение лекционных занятий	1,2
работа на практических занятиях с выполнением текущих заданий	1,2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	1
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1. Культура и искусство древних скифов и народов Алтая (курганы Прикубанья и

Поднепровья. Пазырыкские курганы).

2. Православие и культура древней Руси. Православный храм.
3. Архитектура Киевской Руси. Десятинная церковь, собор Св. Софии в Киеве. Спасо-Преображенский собор в Чернигове
4. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Софийский собор. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Детинец. Малые храмы Новгорода.
5. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальской земли. Церкви Владимира, Переславля-Залесского, Боголюбова, Юрьева-Польского. Белокаменная резьба.
6. «Умозрение в красках». Монументальная живопись. Киев. Мозаика и фрески Св. Софии.
7. Вера и творчество Феофана Грека.
8. Московское государство. Андрей Рублев. Дионисий.
9. Русские иконы древнейшего периода /XI-XIII в.в./. Византийские мастера, Новгородская, Псковская школы.
10. Иконопись периода «собираания земель» /XIV—XV/. Новгородская, Псковская, Московская школы. Икона Владимирской Божией Матери.
11. Иконопись XVI века. «Церковь воинствующая».
12. Иконопись XVII века. Симон Ушаков. Ярославские мастера.
13. Искусство древнерусской книги. Миниатюра, заставка, буква. Стили русского книжного орнамента.
14. Московский Кремль конца XV-XVII веков. Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризположения, Великокняжеский дворец, Ивановская колокольня. Кремлевские укрепления. Кремлевские постройки XVII столетия.
15. Шатровое зодчество. Церковь Вознесения и Вознесенский храм в Коломенском. Шатровые храмы XVI—XVII веков: церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Ильи Пророка в Ярославле.
16. Благовещенский собор в Муроме. Церковь Покрова на рву /Собор Василия Блаженного/.
17. Памятники русской архитектуры XVII века. Купеческие храмы. Гражданская архитектура XVII века.
18. Архитектурные вкусы времен патриарха Никона. Московское барокко.
19. Архитектура Санкт-Петербурга I половины XVIII века. Д. Трезини, Д.М. Фонтана, Г. Шедель, Ж.Б. Леблон.
20. Архитектура Москвы I половины XVIII века. И. Зарудный, Д. Ухтомский.
21. Русская живопись первой половины XVIII века. Ив. Никитин, А. Матвеев, Ив. Вишняков, А. Антропов.
22. Иностранцы мастера в России. Луи Каравакк.
23. Гравюра. Ф. Зубов, И. Галактионов.
24. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII века. Ф.-Б. Растрелли, А. Кокоринов. Ж.Б.М. Валлен-Деламот, А. Ринальди, Ю. Фельтен, И. Старов, Н. Львов, Дж. Кваренги, И. Камерон, В. Бренна.
25. Архитектура Москвы второй половины XVIII века. В. Баженов,
26. Садово-парковое искусство России XVIII века. Регулярные и пейзажные парки.
27. Скульптура России XVIII века. Б.-К. Растрелли, Ф. Шубин, М. Козловский, Ф. Щедрин, Э.М. Фальконе.
28. Архитектура России 19 века. А. Захаров., Ж.Ф. Тома де Томон, А. Воронихин, К. Росси, В. Стасов.
29. О. Бове и архитектура Москвы.
30. Скульптура. Ив. Мартос, Ф. Толстой.
31. Живопись России 19 века. О. Кипренский, В. Тропинин, Семен и Сильвестр Щедрины, Карл Брюллов, Ал. Иванов, П. Федотов. А. Венецианов и его школа.
32. Русское декоративно-прикладное искусство первой половины XIX века.

33. Архитектура эклектики. А. Брюллов, М. Месмахер, А. Штакеншнейдер, В. Шервуд, А. Померанцев.
34. Живопись Передвижников: В. Перов, И. Крамской, Н. Ге, И. Айвазовский. И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи. И. Левитан. И.Е. Репин. В. Суриков, В. Верещагин,
35. Эстетика «Серебряного века» русского искусства.
36. Ф. Шехтель и архитектура Москвы.
37. Архитектура Санкт-Петербурга. Ф. Лидваль, Ив. Фомиин.
38. Скульптура рубежа 19-20 веков. П. Трубейкой, А. Голубкина, С. Конёнков, А. Матвеев.
39. Живопись русского модерна. М. Нестеров, К. Коровин, В. Серов. М. Врубель, В. Борисов-Мусатов.
40. «Мир искусства». А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский, Б. Кустодиев, З. Серебрякова.
41. «Союз русских художников». К. Юон, И. Грабарь, А. Рылов, А. Архипов.
42. Русские меценаты и коллекционеры.
43. Архитектура конструктивизма. А. Щусев, В. Шухов, К. Мельников.
44. А. Душкин и Московское метро. В. Гельфрейх, Б. Иофан, Л. Руднев, Н. Никитин
45. Скульптура советского периода. И. Шадр, В. Мухина, С. Лебедева, Евг. Вучетиг, С. Орлов, А. Кибальников, М. Аникушин, Ю. Комов, В. Свинин, Эрнст Неизвестный, М. Шемякин.
46. К. Петров-Водкин. «Бубновый валет». П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн и Н. Альтман. «Ослиный хвост» М. Ларионов, Н. Гончарова. Н. Пиросманишвили. М. Шагал.
47. Абстрактное искусство В. Кандинского.
48. П. Филонов и «аналитическое искусство».
49. К. Малевич и кубофутуризм. О. Розанова, Н. Удальцова, Л. Попова, В.Татлин.
50. Художественные объединения и искусство 20-х-30-х годов /ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, АХХР, ОСТ/. С. Чехонин и агитационный фарфор. Политический плакат времен гражданской и великой отечественной войны.
51. Академия художеств СССР и художественная жизнь. «Суровый стиль». П. Никонов, Н. Андронов.
52. «Сюрреализм и концептуальное искусство». В.Янкилевский, И.Кабаков, Э. Штейнберг. Соц-арт. В. Комар, А. Меладмид
53. Современная художественная жизнь Петербурга. «Митьки», В. Сажин, А. Герасимов, Л. Казбеков, А. Аветисян, А. Белкин.

Примеры тестовых заданий:

Традиционный тип древнерусского храма

Базилика

=Крестово-купольный

Тетрастиль

Как звали иконописца XV века, приближенного к царскому двору?

А. Рублёв

=Дионисий

Ф. Грек

В конце 18 века моде, предметах интерьера и архитектуре начинает доминировать

рококо
барокко
=классицизм

Стилевое направление и творческий метод в искусстве, а также форма художественного сознания нового времени — это:

романтизм
=классицизм
реализм

Какое стилистическое направление повлияло на дизайн предметов интерьера

модерн
=классицизм
барокко

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету по дисциплине

1. Социальное устройство Киевской Руси;
2. Язычество и христианство в культуре Киевской Руси;
3. Система храма, росписи и мозаики храма Святой Софии Киевской;
4. Монастыри как центры культуры средневековой Руси;
5. Византийские традиции русской иконописи;
6. Функции и бытование иконы;
7. Техника древнерусской иконописи;
8. Монументальная живопись Древней Руси;
9. Сюжеты и образы в иконографии Руси;
10. Новгородская школа живописи XII-XIII вв.;
11. Народная культура средневековой Руси
12. Культура русских городов;
13. Новгородская школа иконописи XIV-XV вв.;
14. Московская школа иконописи XIV- XV века;
15. «Золотой век» русской иконописи. Творчество Андрея Рублева;
16. Сергей Радонежский – духовный объединитель русских земель;
17. Основы самодержавной власти в русской культуре;
18. «Троица» Андрея Рублева и Феофана Грека. Сравнительный анализ;
19. Комплекс Соборной площади Московского Кремля;
20. Дионисий и живопись великокняжеской Москвы XVI в.;
21. Летописи Древней Руси;
22. Былины и героический эпос в литературе допетровской эпохи;
23. Народные художественные промыслы в культуре XVII века;
24. Ярмарка как феномен торгово-ремесленных отношений Руси;
25. Формирование всероссийского рынка в XVII веке;
26. Значение раскола церкви 1653г. в культуре России
27. Светские мотивы в житийных иконах XVI-XVII вв., Симон Ушаков и его школа;
28. Роль Оружейной палаты Московского Кремля в развитии русской культуры;
29. Географические открытия русских ученых XVI-XVII века;
30. Народный театр в культуре средневековой Руси;

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Народный театр в культуре средневековой Руси

2. Русская культура Петровской эпохи
3. Географические открытия русских ученых XVI-XVII века
4. Система искусств в первой половине XVIII века.
5. Роль Оружейной палаты Московского Кремля в развитии русской культуры;
6. Портрет в искусстве XVIII века.
7. Светские мотивы в житийных иконах XVI-XVIIвв., Симон Ушаков и его школа
8. Исторический жанр в живописи XVIIIвека.
9. Основы самодержавной власти в русской культуре
10. Литература и музыка в культуре XVIIIвека.
11. Значение раскола церкви 1653г. в культуре России
12. Академия художеств в русской культуре XVIIIвека.
13. Формирование всероссийского рынка в XVII веке
14. Эстетика романтизма в русской культуре начала XIXвека.
15. Ярмарка как феномен торгово-ремесленных отношений Руси
16. Значение Отечественной войны 1812 года в культуре XIX века.
17. Народные художественные промыслы в культуре XVIIIвека
18. Литература и театр в середине XIX в.
19. Былины и героический эпос в литературе допетровской эпохи
20. Пейзаж и бытовой жанр в искусстве XIX века.
21. Летописи Древней Руси
22. «Могучая кучка», цели и значение художественного общества в конце XIXв.
23. Дионисий и живопись великокняжеской Москвы XVIв
24. Товарищество передвижных выставок.
25. Комплекс Соборной площади Московского Кремля
26. Русские меценаты, их вклад в развитие культуры.
27. «Троица» Андрея Рублева и Феофана Грека. Сравнительный анализ
28. Полистилизм в эпоху Модерна.
29. Сергей Радонежский – духовный объединитель русских земель
30. Идеи «космизма» в творчестве художников русского авангарда.
31. «Золотой век» русской иконописи. Творчество Андрея Рублева
32. Культурная политика советской власти в 20-е гг. XXвека.
33. Московская школа иконописи XIV- XVвека
34. Религиозные реформы советской власти в довоенный период.
35. Новгородская школа иконописи XIV-XVвв
36. Историческая живопись в эпоху советского периода.
37. Культура русских городов
38. Социалистический реализм – основной художественный метод идеологии Советского Союза.
39. Народная культура средневековой Руси
40. Музыка, театр, кинематограф в культуре довоенного периода.
41. Новгородская школа живописи XII-XIII вв
42. Русская зарубежная культура.
43. Сюжеты и образы в иконографии Руси;
44. Культура андеграунда как культура духовного сопротивления.
45. Монументальная живопись Древней Руси
46. Великая Отечественная война в художественных произведениях 60-90-х гг. XX века.
47. Техника древнерусской иконописи
48. Культура периода «застоя», основные сюжеты и образы.
49. Функции и бытование иконы
50. Художественные союзы и общества в культуре позднего советского периода.
51. Византийские традиции русской иконописи
52. Основные тенденции развития художественной культуры постсоветского периода.

53. Монастыри как центры культуры средневековой Руси
54. Реалистическое искусство в полистилизме современной культуры.
55. Система храма, росписи и мозаики храма Святой Софии Киевской
56. Развитие экспериментального искусства в культуре российского постмодерна.
57. Социальное устройство Киевской Руси
58. Специфика развития фотографии и кинематографа в конце XXвека.
59. Язычество и христианство в культуре Киевской Руси
60. Тенденции развития художественной культуры в начале XXI века.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Работа на практических занятиях с выполнением текущих заданий	1	36	36
Посещение лекционных занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Подготовка доклада	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Работа на практических занятиях с выполнением текущих заданий	1	42	42
Посещение лекционных занятий	1	12	12
Обязательная самостоятельная работа			
Подготовка доклада	16	1	16
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка тезисов для публикации по теме дисциплины	10	1	10
Выступление на научной конференции по теме дисциплины	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 321 с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/32034/#1>
2. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры [Текст] : учебное пособие для вузов/ О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Культурология [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. В. Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Паниотова [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>
5. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 691 с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/32035/#1>
6. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 870 с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/32133/#1>
7. История русского искусства [Текст] : в 3-х т. : учебник для худож. вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изобразит. искусство, 1991.Т. 1 : Искусство X - первой половины XIX века. - 1991. - 507 с. : ил.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство [Текст] : учебник / Т.В. Ильина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1994. - 461 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=344516>
10. Терещенко, А. В. История культуры русского народа [Текст] / А.В. Терещенко. - М. : Эксмо, 2007. - 736 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 257с. . Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=342970>

12 Александров, В. Н. История русского искусства [Текст] / В. Н. Александров. - Минск : Харвест, 2004. - 736 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

13 Культурология [Электронный ресурс] : метод. пособие для подготовки к экзамену по курсу для студентов всех специальностей и всех форм обучения / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. Е. К. Луговая. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2009. - 24 с. - Электрон. версия печ. Публикации
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/439.pdf>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Российский институт истории искусств <http://artcenter.ru/>
2. Всероссийский музей А. С. Пушкина <http://www.museumpushkin.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История отечественного искусства и культуры» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «История отечественного искусства и культуры». Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме; использование литературы приведенной в РП;
- умение разбираться в основных направлениях и стилях в культуре и искусстве, умение выявлять смысловые пласты и анализировать произведения искусств разных исторических периодов, учитывая художественные особенности авторов произведения;
- подготовку к зачету, экзамену по вопросам и заданиям, приведенным в РП.

Студент для получения зачета по данной дисциплине должен:

- активно работать на практических занятиях;
- подготовить доклад, эссе
- представить самостоятельный анимационный проект, необходимый по программе;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете, экзамене.