

20

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

Гуманитарный институт

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Е.М. Петровичева
Петровичева Е.М.

« 24 » 06 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО XX ВЕКА**

**направление подготовки / специальность
51.03.01 Культурология**

направленность (профиль) подготовки

Культурология

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Искусство XX века» является: изучение истории искусства XX столетия в широком контексте мировой культуры.

Задачи:

- получение студентами знаний о веках развития современного искусства, стилях и направлениях в искусстве XX века, о творчестве наиболее крупных художников, архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства и их произведениях;
- формирование у студентов практических навыков и умений в определении характерных черт искусства XX века в России и на Западе, в выявлении отличия стилей во всех видах искусства XX века, характерных черт творчества художников;
- формирование умения ориентироваться в литературе по данному предмету, получение представлений о сложившихся в отечественной и зарубежной науке подходах к изучению явлений и процессов искусства XX века, о методологии и методах их исследования;
- формирование у студентов практических навыков публичного обсуждения и критического анализа различных аспектов современного искусства;
- приобретение навыков анализа и обсуждения различных явлений искусства с точки зрения его духовной, эстетической и художественной ценности;
- формирование у студентов способности к обоснованию личных ценностных ориентиров;
- формирование у студентов ценностей, ориентирующих на толерантное отношение к различным художественным и культурным традициям;
- приобретение навыков применения полученных знаний и умений в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Искусство XX века» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знать: основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации. УК-5.2. Уметь: вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с	Знает: социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного многообразия; основные подходы к изучению и осмыслению культурного многообразия в рамках философии, социальных и гуманитарных наук. Умеет: анализировать социокультурную	Тестовые вопросы Эссе Задания для самостоятельной работы Доклады

	<p>соблюдением этических и межкультурных норм. УК-5.3. Владеть: навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.</p>	<p>ситуацию и культурный контекст, исследовать конкретные явления и процессы культуры в культурном контексте эпохи; вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм. Владеет: навыками оценки социокультурной ситуации и ее динамики, анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.</p>	
<p>ПК-2. Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства</p>	<p>ПК-2.1. Знать: историю культуры и историю искусств, современное искусство, специфику современных культурных процессов. ПК-2.2. Уметь: разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. ПК-2.3. Владеть: навыками обработки теоретического содержания дисциплин гуманитарного цикла, навыками соединения аналитической и практической деятельности в создании культурного продукта.</p>	<p>Знает: историю культуры и историю искусств, историю литературы, современную литературу, ее специфику, тенденции развития. Умеет: разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. Владеть: навыками обработки теоретического содержания дисциплин гуманитарного цикла, навыками соединения аналитической и практической деятельности в создании культурного продукта.</p>	<p>Рейтинговые задания Задания для самостоятельной работы Доклады</p>
<p>ПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, образовательные, художественно-творческие, другие программы в</p>	<p>ПК-3.1. Знать: границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других</p>	<p>Знает: границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах</p>	<p>Рейтинговые задания Задания для самостоятельной работы Доклады</p>

области культуры и искусства	<p>видах деятельности. ПК-3.2. Уметь: разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы практической реализации разработанных программ.</p> <p>ПК-3.3. Владеть: навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-педагогической деятельности.</p>	<p>деятельности. Умеет разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы практической реализации разработанных программ. Владеет: навыками разработки различных программ; навыками реализации существующих программ; навыками практической, коммуникативной, психолого-педагогической деятельности.</p>	
------------------------------	---	--	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план форма обучения – очная

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической		
1	Проблемы искусства XX века.	8	1-2	2	4		2	4	

	Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX в.								
2	Послевоенная архитектура Западной Европы. Архитектура II половины XX в.	8	3-4	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 1
3	Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в.	8	5-6	2	4		2	4	
4	Западноевропейское искусство в конце XX в.	8	7-8	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 2
5	Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.	8	9-10	2	4		2	4	
6	Архитектура и искусство советской эпохи. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.	8	11-12	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 3
Всего за 8 семестр:		8	12	12	24		12	36	зачет
Наличие в дисциплине КП/КР									-
Итого по дисциплине		8	12	12	24		12	36	зачет

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Проблемы искусства XX века. Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX века.

Проблема оценки роли и места XX века в истории человечества.

Кризисное сознание человека XX века. Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века. Факторы, определившие развитие архитектуры: стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, несоответствие этому темпов жилищного строительства. Как следствие, переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени.

Стили и направления в архитектуре рубежа XIX-XX. Модерн (Ар Нуво – в Бельгии, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии и т. д.): стиль, коснувшийся, прежде всего, архитектуры и прикладного искусства, т.е. видов искусства, которые несут функциональную нагрузку. Его характерные черты.

Функционализм как одно из самых значительных направлений архитектуры западных стран в 20-е гг. Творчество В. Гроппиуса. Разновидности функционализма: утилитаризм Бруно Таута, техницизм и рационализм Л. Мис ван дер Роз. Ле Корбюзье, особенности его стиля.

«Ар Деко»: стиль в оформлении интерьера, в costume, моде (как некое промежуточное явление между модерном и функционализмом), его возникновение, история бытования, значение.

Две противоположные теории строительства в 1920-1930-е гг. – урбанистическая и дезурбанистическая. Проекты «городов будущего».

Тема 2. Послевоенная архитектура Западной Европы.

Развитие архитектуры после Второй мировой войны и во второй половине XX в.: необычайное разнообразие практических возможностей и художественных приемов.

Транспортная проблема в крупных городах и ее возможные решения. Использование пространственных железобетонных конструкций. Качества «предварительно напряженного» бетона, позволяющие увеличивать пролеты перекрытий. Использование таких перекрытий (при строительстве мостов и т.п.). Сочетание логического и художественного мышления, рационализма и образности в транспортных сооружениях (развязки больших городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.). Новые линии (параболы, эллипсы, «висячая седловидная форма» и пр.), новые эстетические образы.

Создание гигантских новых городов в Латинской Америке (например, Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии). Проблема соотношения вертикалей (высотных) и горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: от облегченных (алюминий и разных пластических массы, пленочные синтетические материалы), до испытанного веками дерева; проблемы полихромии (особенно важные при стандартизации современного строительства).

Распространенные типы построек общественного назначения в Западной Европе. Тенденции, идущие от техницизма Л. Мис ван дер Роэ («стеклянный параллелепипед»), соединение функционализма с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта в творчестве Ганса Шаруна (Шароуна).

Разочарование в возможностях улучшить сложившийся облик города и идеи новых городов: параллельных (рядом с Парижем – новый Париж, новый Рим, новый Лондон и т.д.; французский проект), надводных (японский проект), мостовых (на мостах над водой, американский проект), «динамического города» («диаполис» греческого архитектора К. Доксиадиса).

Поиски наиболее экономичной и удобной, но и художественно выразительной формы и образа вокзала. Творчество Ээро Сааринена.

Проблема соотношения национального и интернационального в архитектуре различных стран. Творчество Захи Хадид.

Тема 3. Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в.

Живопись XX как иллюстрация духовных исканий и кризисов. Утрата ценностных ориентиров. Искусство модернизма: разрыв с традицией, формальный эксперимент как основа своего творческого метода. Общая черта авангардистских течений: отрицание прямой изобразительности искусства, его познавательных функций. Дегуманизации искусства.

Общие тенденции в восприятии художниками окружающего их мира: отказ от изображения реальности, уход в беспредметность, создание своего, зачастую иррационального мира. Абстракционизм (К. Малевич, В. Кандинский). Абстракционизм в скульптуре: так называемое объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов – К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений — Н. Габо, А. Певзнер).

Идеи супрематизма. К. Малевич, В. Кандинский. И.А. Пуни и И.В. Клюн.

Постимпрессионизм, фовизм (А. Матисс). Творчество А. Модильяни. Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Экспрессионизм (Г. Гросс). Сюрреализм (С. Дали).

Искусство Франции начала XX в.: различные варианты формалистического искусства. Фовизм, кубизм и его разновидность – пуризм. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм.

Экспрессионизм как одно из самых сложных и противоречивых авангардистских направлений начала XX столетия. Искусство Германии. Объединения «Мост», «Синий всадник». Творчество П. Клее, А. Кубина, О. Кокошки. Экспрессионизм в скульптуре (Эрнст Бардах).

Искусство Италии. Футуризм. Творчество У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла и др. Апофеоз больших городов и машинной индустрии, апология техники, урбанизма, абсолютизация идеи движения. Творчество Ф. Леже.

Сюрреализм как литературное течение (Л. Арагон, Ф. Г. Лорка, П. Неруда) и направление в изобразительном искусстве. Творчество С. Дали.

Тема 4. Западноевропейское искусство в конце XX в.

Следующий этап: отрицание самих форм, замена объекта изображения реальным предметом. Переход к искусству поп-арта как закономерный итог этого процесса. Поп-арт 1960-х – 1970-х гг.

Оп-арт (оптическое искусство, считающее своим предтечей геометрический абстракционизм Баухауза, а также русский и немецкий конструктивизм 1920-х гг.) В. Вазарелли. Влияние оп-арта на художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу.

Кинетическое искусство («изобретения» с разного рода гудящими, вращающимися и прочими механизмами, композиции с магнитами и т.п.).

Гиперреализм (фотореализм) в Америке и Европе 1970-х гг.

Китч как квинтэссенция массовой культуры.

Новый реализм («реализм XX века») в живописи (творчество Т. Стейнлена, Ф. Мазереля, Ф. Брэнгвина, М. Утрилло), графике (К. Кольвиц), скульптуре (А. Майоль, Ш. Деспио, Д. Манцу). Творчество крупнейшего мастера скульптуры XX столетия Г. Мура: темы, образы, эволюция стиля.

Творчество П. Пикассо как отражение общей эволюции искусства XX столетия. Творчество М. Шагала.

Современное изобразительное искусство: направления, тенденции развития.

Тема 5. Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.

Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Переход от века XIX к веку XX как «время сдвига всех осей» (Вяч. Иванов). Разнообразие творческих поисков, сосуществование самых различных философских идей, разных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.) Противоречивость, усложненность образов. Высочайший уровень поэзии (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А.Ахматова, М.Цветаева, Ф.Сологуб); драматического и музыкального театра, балета; «открытие» русского искусства XVIII века, древнерусской иконописи; тончайший профессионализм живописи и графики самого начала столетия.

Стиль модерн в архитектуре (в которой долго господствовала эклектика), изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Творчество Ф.О. Шехтеля. «Северный модерн»: П.Ю. Сюзор.

Существенные изменения в архитектуре, прежде всего в архитектуре города. Новые типы архитектурных сооружений: фабрики и заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры. Новые строительные материалы: железобетон и металлические конструкции, позволившие перекрывать гигантские пространства, делать огромные витрины, создавать причудливый узор из переплетов.

Неоклассицизм в архитектуре: В.А. Щуко.

Развитие идей передвижничества в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. Левитана.

Творчество М.В. Нестерова.

Новое слово в живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Ссрова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова и др.

Художники «Мира искусства»: А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, А. Рябушкин, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и др.

Символизм в литературе и живописи: элементы «живописного символизма» в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха, М. Чюрлениса.

Экзотика Востока в пейзажах М. Сарьяна, Н. Рериха.

Объединение «Бубновый валет»: П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов Р. Фальк, А. Куприн, М. Ларионов, Н. Гончарова и др.

Творчество П.Н. Филонова.

Русская скульптура рубежа XIX-XX вв. и первых предреволюционных лет: творчество П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, Н.А. Андреева, А.Т. Матвеева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной, И.Д. Шадра и др.

Тема 6. Архитектура и искусство советской эпохи. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культуры. Зависимость искусства от идеологической и политической практики.

Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной направленности (Пролеткульт, «Кузница», «Серапионовы братья», «Левый фронт искусств» (ЛЕФ), «Перевал», Революционный театр В. Мейерхольда, Ассоциация пролетарских художников. Ассоциация художников пролетарской России и др.). Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в живописи (К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов), в киноискусстве (С.М. Эйзенштейн), в области художественного конструирования (В.Е. Татлин) и т.д.

Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литературных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. Блок, М. Горький), процесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям мирной (А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов).

Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родоначальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина.

Феномен «русского зарубежья», его значение.

Развитие художественной культуры в стране в 1930-е – 1950-е гг.

Великая Отечественная война: консолидация сил общества. Активное участие деятелей искусства в борьбе с врагом. Газеты, плакаты, карикатуры стихи и песни, посвященные военной тематике. Искусство как «оружие».

«Плакатность» живописного искусства этих лет: «Оборона Севастополя» А.А. Дейнеки, произведения станковой графики. Особое место исторической темы в искусстве этих лет: гравюры В. Фаворского, А. Гончарова, И. Билибина, живописные работы П. Корина. Монументальная живопись. Развитие жанра портрета: работы П. Корина, П. Кончаловского, М. Сарьяна. Развитие бытового и пейзажного жанров: творчество А. Пластова.

Скульптура военных лет: приоритет портретного жанра (работы В.И. Мухиной).

Искусство послевоенных десятилетий. Официальное и неофициальное искусство. «Тихое искусство» и его представители: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов, М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.

Интенсивное развитие монументально-декоративного искусства. Монументальная живопись и ее применение в украшении общественных зданий, интерьеров. Дейнека, Фаворский, П. Корин.

Графика послевоенных лет: станковые формы, иллюстрация, политический плакат.

Архитектура: решение проблемы восстановления разрушенного за годы войны жилого фонда. Массовое жилищное строительство. Проекты новых городов. Начало строительства высотных домов в Москве (здание Московского университета, арх. Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков).

«Сталинский ампи́р», его специфические особенности.

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «оттепель». Специфика художественной культуры данного периода.

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя».

Постперестроечная художественная культура: основные черты. «Охранительная тенденция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений русской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной части

интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной миссии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной «игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и искусства.

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.

Кризисное сознание человека XX века. Нарастание противоречий в духовной сфере и их отражение в художественной культуре. Экзистенциализм как попытка выйти из тупика отчуждения личности (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Яркие образцы модернистской литературы (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, Т. Элиот). 1950-е гг.: настроения абсурдности мира и отчужденности от него. Книги Дж. Сэллинждера, Д. Керуака. Театр абсурда (С. Беккет, Э.Ионеско).

Живопись XX в. как наглядная иллюстрация духовных кризисов и исканий. Многообразие школ и направлений в изобразительном искусстве XX в., но при этом наличие общих тенденций. Одна из них – отказ от изображения реальности, уход в беспредметность (К. Малевич, В. Кандинский). Другая – отказ от изображения реальности и создание своего, зачастую иррационального мира (например, у импрессиониста А. Матисса, кубиста П. Пикассо, в экспрессионизме Г. Гросса и сюрреализме С. Дали и т.д.).

Поп-арт 60-70-х гг. и, позднее, гиперреализм как своеобразный протест против ухода от реальности.

Кинематограф как зеркало духовного мира человека XX столетия.

Тема 2. Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX века.

Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века. Факторы, определившие развитие архитектуры: стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, несоответствие этому темпов жилищного строительства. Как следствие, переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени.

Стили и направления в архитектуре рубежа XIX-XX. Модерн (Ар Нуво – в Бельгии, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии и т. д.): стиль, коснувшийся, прежде всего, архитектуры и прикладного искусства, т.е. видов искусства, которые несут функциональную нагрузку. Его характерные черты.

Функционализм как одно из самых значительных направлений архитектуры западных стран в 20-е гг. Творчество В. Гроппиуса. Разновидности функционализма: утилитаризм Бруно Таута, техницизм и рационализм Л. Мис ван дер Роэ. Ле Корбюзье, особенности его стиля.

«Ар Деко»: стиль в оформлении интерьера, в costume, моде (как некое промежуточное явление между модерном и функционализмом), его возникновение, история бытования, значение.

Две противоположные теории строительства в 1920-1930-е гг. – урбанистическая и дезурбанистическая. Проекты «городов будущего».

Тема 3. Послевоенная архитектура Западной Европы.

Развитие архитектуры после Второй мировой войны: разнообразие практических возможностей и художественных приемов. Проблема восстановления разрушенных городов. Транспортная проблема в крупных городах и ее возможные решения.

Распространенные типы построек общественного назначения в Западной Европе. «Рациональная» архитектура Л. Мис ван дер Роэ. Соединение функционализма с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта в творчестве Ганса Шаруна (Шароуна). Творчество Ээро Сааринена.

Тема 4. Архитектура последних десятилетий XX в.

Многообразие стилей, выразительных средств, материалов. Использование пространственных железобетонных конструкций. Качества «предварительно напряженного» бетона, позволяющие увеличивать пролеты перекрытий. Использование таких перекрытий (при строительстве мостов и т.п.). Сочетание логического и художественного мышления, рационализма и образности в транспортных сооружениях (развязки больших городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.). Новые линии (параболы, эллипсы, «висячая седловидная форма» и пр.), новые эстетические образы.

Создание гигантских новых городов в Латинской Америке (например, Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии). Проблема соотношения вертикалей (высотных) и горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: от облегченных (алюминий и разных пластических массы, пленочные синтетические материалы), до испытанного веками дерева; проблемы полихромии (особенно важные при стандартизации современного строительства).

Разочарование в возможностях улучшить сложившийся облик города и идеи новых городов: параллельных (новый Париж, новый Рим, новый Лондон и т.д.). Идеи «динамического города» («диаполис» греческого архитектора К. Доксиадиса), надводных (японский проект), «мостовых» (на мостах над водой, американский проект) и др.

Проблема соотношения национального и интернационального в архитектуре различных стран. Творчество Захи Хадид.

Тема 5. Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в. (часть 1).

Живопись XX как иллюстрация духовных исканий и кризисов. Утрата ценностных ориентиров. Искусство модернизма: разрыв с традицией, формальный эксперимент как основа своего творческого метода. Общая черта авангардистских течений: отрицание прямой изобразительности искусства, его познавательных функций. Дегуманизации искусства.

Общие тенденции в восприятии художниками окружающего их мира: отказ от изображения реальности, уход в беспредметность, создание своего, зачастую иррационального мира. Абстракционизм (К. Малевич, В. Кандинский). Абстракционизм в скульптуре: так называемое объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов – К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений — Н. Габо, А. Певзнер).

Идеи супрематизма. К. Малевич, В. Кандинский. И.А. Пуни и И.В. Клюн.

Постимпрессионизм, фовизм (А. Матисс). Творчество А. Модильяни. Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Экспрессионизм (Г. Гросс). Сюрреализм (С. Дали).

Тема 6. Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в. (часть 2).

Искусство Франции начала XX в.: различные варианты формалистического искусства. Фовизм, кубизм и его разновидность – пуризм. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм.

Экспрессионизм как одно из самых сложных и противоречивых авангардистских направлений начала XX столетия. Искусство Германии. Объединения «Мост», «Синий всадник». Творчество П. Клее, А. Кубина, О. Кокошки. Экспрессионизм в скульптуре (Эрнст Бардах).

Искусство Италии. Футуризм. Творчество У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла и др. Апофеоз больших городов и машинной индустрии, апология техники, урбанизма, абсолютизация идеи движения. Творчество Ф. Леже.

Сюрреализм как литературное течение (Л. Арагон, Ф. Г. Лорка, П. Неруда) и направление в изобразительном искусстве. Творчество С. Дали.

Тема 7. Западноевропейское искусство в конце XX в. (часть 1).

Следующий этап: отрицание самих форм, замена объекта изображения реальным предметом. Переход к искусству поп-арта как закономерный итог этого процесса. Поп-арт 1960-х – 1970-х гг.

Оп-арт (оптическое искусство, считающее своим предтечей геометрический абстракционизм Баухауза, а также русский и немецкий конструктивизм 1920-х гг.) В. Вазарелли. Влияние оп-арта на художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу.

Кинетическое искусство («изобретения» с разного рода гудящими, вращающимися и прочими механизмами, композиции с магнитами и т.п.).

Гиперреализм (фотореализм) в Америке и Европе 1970-х гг.

Китч как квинтэссенция массовой культуры.

Тема 8. Западноевропейское искусство в конце XX в. (часть 2).

Новый реализм («реализм XX века») в живописи (творчество Т. Стейнлена, Ф. Мазереля, Ф. Брэнгвина, М. Утрилло), графике (К. Кольвиц), скульптуре (А. Майоль, Ш. Деспю, Д. Манцу). Творчество крупнейшего мастера скульптуры XX столетия Г. Мура: темы, образы, эволюция стиля.

Творчество П. Пикассо как отражение общей эволюции искусства XX столетия. Творчество М. Шагала.

Современное изобразительное искусство: направления, тенденции развития.

Тема 9. Стили и направления в русском искусстве и архитектуре рубежа XIX-XX вв. Отечественная архитектура первых десятилетий XX века.

Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Переход от века XIX к веку XX как «время сдвига всех осей» (Вяч. Иванов). Разнообразие творческих поисков, сосуществование самых различных философских идей, разных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.) Противоречивость, усложненность образов, отображающих современность без иллюстративности и повествовательности.

Начало XX в.: взлет русской философско-религиозной мысли, высочайший уровень поэзии (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А.Ахматова, М.Цветаева, Ф.Сологуб); драматического и музыкального театра, балета; «открытие» русского искусства XVIII века, древнерусской иконописи; тончайший профессионализм живописи и графики самого начала столетия.

Стиль модерн в архитектуре (в которой долго господствовала эклектика), изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Творчество Ф.О. Шехтеля. «Северный модерн»: П.Ю. Сюзор.

Существенные изменения в архитектуре, прежде всего в архитектуре города. Новые типы архитектурных сооружений: фабрики и заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры. Новые строительные материалы: железобетон и металлические конструкции, позволившие перекрывать гигантские пространства, делать огромные витрины, создавать причудливый узор из переплетов.

Неоклассицизм в архитектуре: В.А. Щуко.

Тема 10. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.

Развитие идей передвижничества в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. Левитана.

Творчество М.В. Нестерова.

Новое слово в живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.

Художники «Мира искусства»: А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансер, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, А. Рябушкин, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и др.

Символизм в литературе и живописи: элементы «живописного символизма» в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха, М. Чюрлениса.

Экзотика Востока в пейзажах М. Сарьяна, Н. Рериха.

Объединение «Бубновый валет»: П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов Р. Фальк, А. Куприн, М. Ларионов, Н. Гончарова и др.

Творчество П.Н. Филонова.

Русская скульптура рубежа XIX-XX вв. и первых предреволюционных лет: творчество П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, Н.А. Андреева, А.Т. Матвеева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной, И.Д. Шадра и др.

Тема 11. Архитектура и искусство советской эпохи. Социалистический реализм.

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культуры. Зависимость искусства от идеологической и политической практики.

Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной направленности. Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в живописи (К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов), в киноискусстве (С.М. Эйзенштейн), в области художественного конструирования (В.Е. Татлин) и т.д.

Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литературных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. Блок, М. Горький), процесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям мирной (А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов).

Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родоначальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина.

Феномен «русского зарубежья», его значение.

Развитие художественной культуры в стране в 1930-е – 1950-е гг.

Разделение искусства на «официальное» и «неофициальное», создание единого Союза художников, поставленного под строгий идеологический контроль. Эстетика социалистического реализма, его «исторический оптимизм». Магистральная линия развития изобразительного искусства и творчество самостоятельных и самобытных художников, таких, как К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, П. Корин, В. Фаворский, М. Сарьян.

Исторический оптимизм как одно из определяющих свойств социалистического реализма в любом виде искусства. Жанр жизнерадостной картины, воспевающей «правду простой жизни»: полотна С.В. Герасимова «Колхозный праздник», А.А. Пластова «Праздник в деревне».

Творчески самостоятельная деятельность художников: К. Петров-Водкина, П. Кончаловского, П. Корина, В. Фаворского, М. Сарьяна.

Великая Отечественная война: консолидация сил общества. Активное участие деятелей искусства в борьбе с врагом. Газеты, плакаты, карикатуры стихи и песни, посвященные военной тематике. Искусство как «оружие».

Скульптура военных лет: приоритет портретного жанра (работы В.И. Мухиной).

Искусство послевоенных десятилетий. Официальное и неофициальное искусство. «Тихое искусство» и его представители: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов, М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.

Интенсивное развитие монументально-декоративного искусства. Монументальная живопись и ее применение в украшении общественных зданий, интерьеров. Дейнека, Фаворский, П. Корин.

Графика послевоенных лет: станковые формы, иллюстрация, политический плакат.

Политическая карикатура: Кукрыниксы, Л. Сойфертис, В. Горяев.

1950-е гг.: расцвет эстампа – печатной станковой графики в разных техниках и разнообразной тематики (трудовые будни, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые, жанровые сцены). Бурное развитие книжной иллюстрации.

Скульптура послевоенных лет: мемориалы и бюсты героев войны, монументы историческим деятелям и деятелям культуры.

Архитектура этих лет: решение проблемы восстановления разрушенного за годы войны жилого фонда. Массовое жилищное строительство. Проекты новых городов.

Начало строительства высотных домов в Москве (здание Московского университета, арх. Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков).

«Сталинский ампи́р», его специфические особенности.

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «оттепель». Издание после большого ранее запрещенных авторов и их произведений.

Появление высокохудожественных произведений советской литературы, проникнутых гражданственным пафосом, заботой о судьбе Родины. Плеяда молодых талантливых поэтов: Е.Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Гуманистическая концепция литературы, обращение к рядовым людям с их повседневными заботами, отход от идеологической заданности предшествующих десятилетий. «Поколение лейтенантов» (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Симонов, В. Гроссман и др.): знание войны, правда о ней. Появление «деревенской прозы» (Ф. Абрамов, В. Шукшин).

Успехи отечественной кинематографии: ставшие знаменитыми фильмы «Летят журавли» (режиссер М. Калатозов), «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Судьба человека» (С. Бондарчук), «Весна на Заречной улице» (М. Хуциев), «Дорогой мой человек» (И. Хейфиц) и многие другие.

60-е гг. в развитии советского театра.

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя». Острое противоречие между авторитарными методами руководства и потребностями общества. Диссидентское движение. Возрастающее влияние цензурного пресса. Новое поколение художников, чье творчество отличалось большим тематическим разнообразием, нежели искусство «шестидесятников», стремлением охватить новые и традиционные пласты жизни. Значительное место занимает проблематика философского содержания: человек и творчество, художник и мир, искусство и мироздание, жизнь и время, память народа и т.д. Творчество И. Глазунова, для которого был характерен отказ от шаблонов, интерес к отечественной истории, традициям, их глубокое осмысление.

Развитие архитектуры. Преобладание простого, экономного стиля, выражающего эстетические возможности современной техники. Яркие примеры – комплекс зданий СЭВ в Москве (архитекторы М. Посохин, А. Мдоянц, В. Свирский), 553-метровая башня Центрального телевидения (Д. Бурдин, М. Шкуд), здания метрополитена в Москве, Ленинграде и других крупнейших городах, новые спортивные комплексы и сооружения для проведения Олимпиады-80.

Литература данного периода: развитие сюжетов и жанров прозы, возникших еще в годы оттепели («деревенская проза», «городская проза», «военная», «историческая») и новые тенденции.

Тема 12. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.

Постперестроечная художественная культура: основные черты. «Охранительная тенденция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений русской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной части интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной миссии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной «игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и искусства.

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.

**Тематический план
форма обучения – заочная**

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической			
1	Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.	7	1-2	2	2		1			
2	Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX века.	7	3-4	2	2		1			
3	Послевоенная архитектура Западной Европы. Архитектура II половины XX в.	7	5-6	2	2		1	Рейтинг-контроль 1		
4	Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в.	7	7-8	2	2		1			
5	Западноевропейское искусство в конце XX в.	7	9-10	2	2		1			
6	Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.	7	11-12	2	2		1	Рейтинг-контроль 2		
7	Архитектура и искусство советской эпохи. Социалистический реализм.	7	13-14	2	2		1			
8	Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.	7	15-18	2	4		1	2	Рейтинг-контроль 3	
Всего за 7 семестр:			18	16	18		9	2	Зачет	
Наличие в дисциплине КИ/КР			7						КР	
Итого по дисциплине			7	18	16	18		9	2	Зачет, КР

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.

Проблема оценки роли и места XX века в истории человечества.

Кризисное сознание человека XX века. Нарастание противоречий в духовной сфере и их отражение в художественной культуре. Продолжение традиций реализма и гуманизма,

заложенных еще в XIX веке, в творчестве Р. Роллана, Л. Фейхтвангера, Г. Грина, Т. Манна, А. Моруа и др. Нота протеста против бездуховности и тревога за будущее человека в литературе так называемого «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Р. Олдингтон).

Экзистенциализм как попытка выйти из тупика отчуждения личности (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Яркие образцы модернистской литературы (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, Т. Элиот). 1950-е гг.: настроения абсурдности мира и отчужденности от него. Книги Дж. Сэллинждера, Д. Керуака. Театр абсурда (С. Беккет, Э.Ионеско).

Живопись XX в. как наглядная иллюстрация духовных кризисов и исканий. Многообразие школ и направлений в изобразительном искусстве XX в., но при этом наличие общих тенденций. Одна из них – отказ от изображения реальности, уход в беспредметность (К. Малевич, В. Кандинский). Другая – отказ от изображения реальности и создание своего, зачастую иррационального мира (например, у импрессиониста А. Матисса, кубиста П. Пикассо, в экспрессионизме Г. Гросса и сюрреализме С. Дали и т.д.).

Поп-арт 60-70-х гг. и, позднее, гиперреализм как своеобразный протест против ухода от реальности.

Кинематограф как зеркало духовного мира человека XX столетия.

Тема 2. Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX века.

Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века. Факторы, определившие развитие архитектуры: стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, несоответствие этому темпов жилищного строительства. Как следствие, переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени.

Стили и направления в архитектуре рубежа XIX-XX. Модерн (Ар Нуво – в Бельгии, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии и т. д.): стиль, коснувшийся, прежде всего, архитектуры и прикладного искусства, т.е. видов искусства, которые несут функциональную нагрузку. Его характерные черты.

Функционализм как одно из самых значительных направлений архитектуры западных стран в 20-е гг. Творчество В. Гроппиуса. Разновидности функционализма: утилитаризм Бруно Таута, техницизм и рационализм Л. Мис ван дер Роэ. Ле Корбюзье, особенности его стиля.

«Ар Деко»: стиль в оформлении интерьера, в costume, моде (как некое промежуточное явление между модерном и функционализмом), его возникновение, история бытования, значение.

Две противоположные теории строительства в 1920-1930-е гг. – урбанистическая и дезурбанистическая. Проекты «городов будущего».

Тема 3. Послевоенная архитектура Западной Европы.

Развитие архитектуры после Второй мировой войны и во второй половине XX в.: необычайное разнообразие практических возможностей и художественных приемов. Транспортная проблема в крупных городах и ее возможные решения. Использование пространственных железобетонных конструкций. Качества «предварительно напряженного» бетона, позволяющие увеличивать пролеты перекрытий. Использование таких перекрытий (при строительстве мостов и т.п.). Сочетание логического и художественного мышления, рационализма и образности в транспортных сооружениях (развязки больших городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.). Новые линии (параболы, эллипсы, «висячая седловидная форма» и пр.), новые эстетические образы.

Создание гигантских новых городов в Латинской Америке (например Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии). Проблема соотношения вертикалей (высотных) и горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: от облегченных (алюминий и разных пластических массы, пленочные синтетические материалы), до испытанного веками дерева; проблемы полихромии (особенно важные при стандартизации современного строительства).

Распространенные типы построек общественного назначения в Западной Европе. Тенденции, идущие от техницизма Л. Мис ван дер Роэ («стеклянный параллелепипед»), соединение функционализма с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта в творчестве Ганса Шаруна (Шароуна).

Разочарование в возможностях улучшить сложившийся облик города и идеи новых городов: параллельных (рядом с Парижем – новый Париж, новый Рим, новый Лондон и т.д.; французский проект), надводных (японский проект), мостовых (на мостах над водой, американский проект), «динамического города» («диаполис» греческого архитектора К. Доксиадиса).

Поиски наиболее экономичной и удобной, но и художественно выразительной формы и образа вокзала. Творчество Ээро Сааринена.

Проблема соотношения национального и интернационального в архитектуре различных стран. Творчество Захи Хадид.

Тема 4. Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в.

Живопись XX как иллюстрация духовных исканий и кризисов. Утрата ценностных ориентиров. Искусство модернизма: разрыв с традицией, формальный эксперимент как основа своего творческого метода. Общая черта авангардистских течений: отрицание прямой изобразительности искусства, его познавательных функций. Дегуманизации искусства.

Общие тенденции в восприятии художниками окружающего их мира: отказ от изображения реальности, уход в беспредметность, создание своего, зачастую иррационального мира. Абстракционизм (К. Малевич, В. Кандинский). Абстракционизм в скульптуре: так называемое объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов – К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений — Н. Габо, А. Певзнер).

Идеи супрематизма. К. Малевич, В. Кандинский. И.А. Пуни и И.В. Клюн.

Постимпрессионизм, фовизм (А. Матисс). Творчество А. Модильяни. Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Экспрессионизм (Г. Гросс). Сюрреализм (С. Дали).

Искусство Франции начала XX в.: различные варианты формалистического искусства. Фовизм, кубизм и его разновидность – пуризм. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм.

Экспрессионизм как одно из самых сложных и противоречивых авангардистских направлений начала XX столетия. Искусство Германии. Объединения «Мост», «Синий всадник». Творчество П. Клее, А. Кубина, О. Кокошки. Экспрессионизм в скульптуре (Эрнст Бардах).

Искусство Италии. Футуризм. Творчество У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла и др. Апофеоз больших городов и машинной индустрии, апология техники, урбанизма, абсолютизация идеи движения. Творчество Ф. Леже.

Сюрреализм как литературное течение (Л. Арагон, Ф. Г. Лорка, П. Неруда) и направление в изобразительном искусстве. Творчество С. Дали.

Тема 5. Западноевропейское искусство в конце XX в.

Следующий этап: отрицание самих форм, замена объекта изображения реальным предметом. Переход к искусству поп-арта как закономерный итог этого процесса. Поп-арт 1960-х – 1970-х гг.

Оп-арт (оптическое искусство, считающее своим предтечей геометрический абстракционизм Баухауза, а также русский и немецкий конструктивизм 1920-х гг.) В. Вазарелли. Влияние оп-арта на художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу.

Кинетическое искусство («изобретения» с разного рода гудящими, вращающимися и прочими механизмами, композиции с магнитами и т.п.).

Гиперреализм (фотореализм) в Америке и Европе 1970-х гг.

Китч как квинтэссенция массовой культуры.

Новый реализм («реализм XX века») в живописи (творчество Т. Стейнлена, Ф. Мазереля, Ф. Брэнгвина, М. Утрилло), графике (К. Кольвиц), скульптуре (А. Майоль, Ш. Деспио, Д. Манцу). Творчество крупнейшего мастера скульптуры XX столетия Г. Мура: темы, образы, эволюция стиля.

Творчество П. Пикассо как отражение общей эволюции искусства XX столетия. Творчество М. Шагала.

Современное изобразительное искусство: направления, тенденции развития.

Тема 6. Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.

Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Переход от века XIX к веку XX как «время сдвига всех осей» (Вяч. Иванов). Разнообразие творческих поисков, сосуществование самых различных философских идей, разных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.) Противоречивость, усложненность образов, отображающих современность без иллюстративности и повествовательности.

Начало XX в.: взлет русской философско-религиозной мысли, высочайший уровень поэзии (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А.Ахматова, М.Цветаева, Ф.Сологуб); драматического и музыкального театра, балета; «открытие» русского искусства XVIII века, древнерусской иконописи; тончайший профессионализм живописи и графики самого начала столетия.

Стиль модерн в архитектуре (в которой долго господствовала эклектика), изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Творчество Ф.О. Шехтеля. «Северный модерн»: П.Ю. Сюзор.

Существенные изменения в архитектуре, прежде всего в архитектуре города. Новые типы архитектурных сооружений: фабрики и заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры. Новые строительные материалы: железобетон и металлические конструкции, позволившие перекрывать гигантские пространства, делать огромные витрины, создавать причудливый узор из переплетов.

Неоклассицизм в архитектуре: В.А. Щуко.

Развитие идей передвижничества в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. Левитана.

Творчество М.В. Нестерова.

Новое слово в живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.

Художники «Мира искусства»: А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, А. Рябушкин, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и др.

Символизм в литературе и живописи: элементы «живописного символизма» в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха, М. Чюрлениса.

Экзотика Востока в пейзажах М. Сарьяна, Н. Рериха.

Объединение «Бубновый валет»: П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов Р. Фальк, А. Куприн, М. Ларионов, Н. Гончарова и др.

Творчество П.Н. Филонова.

Русская скульптура рубежа XIX-XX вв. и первых предреволюционных лет: творчество П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, Н.А. Андреева, А.Т. Матвеева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной, И.Д. Шадра и др.

Тема 7. Архитектура и искусство советской эпохи. Социалистический реализм.

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культуры. Зависимость искусства от идеологической и политической практики.

Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной направленности (Пролеткульт, «Кузница», «Серрапионовы братья», «Левый фронт искусств» (ЛЕФ), «Перевал», Революционный театр В. Мейерхольда, Ассоциация пролетарских

художников. Ассоциация художников пролетарской России и др.). Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в живописи (К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов), в киноискусстве (С.М. Эйзенштейн), в области художественного конструирования (В.Е. Татлин) и т.д.

Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литературных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. Блок, М. Горький), процесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям мирной (А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов).

Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родоначальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина.

Феномен «русского зарубежья», его значение.

Развитие художественной культуры в стране в 1930-е – 1950-е гг.

Разделение искусства на «официальное» и «неофициальное», разгон всех художественных группировок и образование единого Союза художников, поставленного под строгий идеологический контроль. Эстетика социалистического реализма, его «исторической оптимизм». Магистральная линия развития изобразительного искусства и творчество самостоятельных и самобытных художников, таких, как К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, П. Корин, В. Фаворский, М. Сарьян.

Социалистический реализм как «основной метод» литературы, искусства и критики. Подчинение литературы и искусства принципам идеологии и политики.

Исторической оптимизм как одно из определяющих свойств социалистического реализма в любом виде искусства. Жанр жизнерадостной картины, воспевающей «правду простой жизни»: полотна С.В. Герасимова «Колхозный праздник», А.А. Пластова «Праздник в деревне».

Творчески самостоятельная деятельность художников: К. Петров-Водкина, П. Кончаловского, П. Корина, В. Фаворского, М. Сарьяна.

Музыкальные достижения 30-х – 40-х гг.: творчество С.С. Прокофьева (балет «Ромео и Джульетта»), кантата «Александр Невский»), Д.Д. Шостаковича (оперы «Леди Макбет Мценского уезда», балет «Золотой век» и др.).

Великая Отечественная война: консолидация сил общества. Активное участие деятелей искусства в борьбе с врагом. Газеты, плакаты, карикатуры стихи и песни, посвященные военной тематике. Искусство как «оружие».

«Плакатность» живописного искусства этих лет: «Оборона Севастополя» А.А. Дейнеки, произведения станковой графики. Особое место исторической темы в искусстве этих лет: гравюры В. Фаворского, А. Гончарова, И. Билибина, живописные работы П. Корина. Монументальная живопись. Развитие жанра портрета: работы П. Корина, П. Кончаловского, М. Сарьяна. Развивающиеся бытового и пейзажного жанров: творчество А. Пластова.

Скульптура военных лет: приоритет портретного жанра (работы В.И. Мухиной).

Искусство послевоенных десятилетий. Официальное и неофициальное искусство. «Тихое искусство» и его представители: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов, М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.

Интенсивное развитие монументально-декоративного искусства. Монументальная живопись и ее применение в украшении общественных зданий, интерьеров. Дейнека, Фаворский, П. Корин.

Графика послевоенных лет: станковые формы, иллюстрация, политический плакат.

Политическая карикатура: Кукрыниксы, Л. Сойфертис, В. Горяев.

1950-е гг.: расцвет эстампа – печатной станковой графики в разных техниках и разнообразной тематики (трудовые будни, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые, жанровые сцены).

Бурное развитие книжной иллюстрации (иллюстрации А. Пластова к произведениям Н. Некрасова, С. Герасимова – к «Грозе» А.Н. Островского, «Делу Артамоновых» М. Горького,

О. Верейского – к «Тихому Дону» М. Шолохова и «Василию Теркину» А. Твардовского, А. Лаптева и А. Каневского – к Н.В. Гоголю). Ксилографии В.А. Фаворского к «Слову о полку Игореве» и «Борису Годунову», иллюстрации А. Гончарова к Шекспиру и Гете. Работы для детей В. Лебедева, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, Т. Мавриной, Е. Рачева, В. Конашевича.

Скульптура послевоенных лет: мемориалы и бюсты героев войны, монументы историческим деятелям и деятелям культуры.

Архитектура этих лет: решение проблемы восстановления разрушенного за годы войны жилого фонда. Массовое жилищное строительство. Проекты новых городов.

Начало строительства высотных домов в Москве (здание Московского университета, арх. Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков).

«Сталинский ампир», его специфические особенности.

Тема 8. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «оттепель». Издание после большого ранее запрещенных авторов и их произведений: стихов А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, сборников рассказов М.М. Зощенко, романов Ю.Н. Тынянова («Смерть Вазир-Мухтара», «Кюхля», «Пушкин»), публикация произведений М.А. Булгакова (пьеса «Бег», роман «Мастер и Маргарита»).

Возобновление издания журнала «Иностранная литература», публикация произведений Э.М. Ремарка и Э. Хэмингуэя.

Появление высокохудожественных произведений советской литературы, проникнутых гражданственным пафосом, заботой о судьбе Родины. Плеяда молодых талантливых поэтов: Е.Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Широкая популярность авторской песни (Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий). Гуманистическая концепция литературы, обращение к рядовым людям с их повседневными заботами, отход от идеологической заданности предшествующих десятилетий («Матренин двор» А. Солженицына, «Судьба человека» М. Шолохова, поэма А. Твардовского «Теркин на том свете»).

«Поколение лейтенантов» (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Симонов, В. Гроссман и др.): знание войны, правда о ней.

Появление «деревенской прозы» (Ф. Абрамов, В. Шукшин).

Успехи отечественной кинематографии: ставшие знаменитыми фильмы «Летят журавли» (режиссер М. Калатозов), «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Судьба человека» (С. Бондарчук), «Весна на Заречной улице» (М. Хуциев), «Дорогой мой человек» (И. Хейфиц) и многие другие.

60-е гг. в развитии советского театра.

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя». Острое противоречие между авторитарными методами руководства и потребностями общества. Диссидентское движение. Возрастающее влияние цензурного прессы. Новое поколение художников, чье творчество отличалось большим тематическим разнообразием, нежели искусство «шестидесятников», стремлением охватить новые и традиционные пласты жизни. Значительное место занимает проблематика философского содержания: человек и творчество, художник и мир, искусство и мироздание, жизнь и время, память народа и т.д. Творчество И. Глазунова, для которого был характерен отказ от шаблонов, интерес к отечественной истории, традициям, их глубокое осмысление.

Развитие архитектуры. Преобладание простого, экономного стиля, выражающего эстетические возможности современной техники. Яркие примеры – комплекс зданий СЭВ в Москве (архитекторы М. Посохин, А. Мдоянц, В. Свирский), 553-метровая башня Центрального телевидения (Д. Бурдин, М. Шкуд), здания метрополитена в Москве, Ленинграде и других крупнейших городах, новые спортивные комплексы и сооружения для проведения Олимпиады-80.

Литература данного периода: развитие сюжетов и жанров прозы, возникших еще в годы оттепели («деревенская проза», «городская проза», «военная», «историческая») и новые тенденции.

Постперестроечная художественная культура: основные черты. «Охранительная тенденция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений русской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной части интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной миссии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной «игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и искусства.

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.

Кризисное сознание человека XX века. Нарастание противоречий в духовной сфере и их отражение в художественной культуре. Экзистенциализм как попытка выйти из тупика отчуждения личности (Ж.-П. Сартр, А. Камю). Яркие образцы модернистской литературы (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст, Т. Элиот). 1950-е гг.: настроения абсурдности мира и отчужденности от него. Книги Дж. Сэллинждера, Д. Керуака. Театр абсурда (С. Беккет, Э.Ионеско).

Живопись XX в. как наглядная иллюстрация духовных кризисов и исканий. Многообразие школ и направлений в изобразительном искусстве XX в., но при этом наличие общих тенденций. Одна из них – отказ от изображения реальности, уход в беспредметность (К. Малевич, В. Кандинский). Другая – отказ от изображения реальности и создание своего, зачастую иррационального мира (например, у импрессиониста А. Матисса, кубиста П. Пикассо, в экспрессионизме Г. Гросса и сюрреализме С. Дали и т.д.).

Поп-арт 60-70-х гг. и, позднее, гиперреализм как своеобразный протест против ухода от реальности.

Кинематограф как зеркало духовного мира человека XX столетия.

Тема 2. Архитектура Западной Европы рубежа XIX-XX вв. и первых десятилетий XX века.

Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века. Факторы, определившие развитие архитектуры: стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, несоответствие этому темпов жилищного строительства. Как следствие, переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени.

Стили и направления в архитектуре рубежа XIX-XX. Модерн (Ар Нуво – в Бельгии, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии и т. д.): стиль, коснувшийся, прежде всего, архитектуры и прикладного искусства, т.е. видов искусства, которые несут функциональную нагрузку. Его характерные черты.

Функционализм как одно из самых значительных направлений архитектуры западных стран в 20-е гг. Творчество В. Гроппиуса. Разновидности функционализма: утилитаризм Бруно Таута, техницизм и рационализм Л. Мис ван дер Роэ. Ле Корбюзье, особенности его стиля.

«Ар Деко»: стиль в оформлении интерьера, в costume, моде (как некое промежуточное явление между модерном и функционализмом), его возникновение, история бытования, значение.

Две противоположные теории строительства в 1920-1930-е гг. – урбанистическая и дезурбанистическая. Проекты «городов будущего».

Тема 3. Послевоенная архитектура Западной Европы.

Развитие архитектуры после Второй мировой войны и во второй половине XX в.: необычайное разнообразие практических возможностей и художественных приемов. Транспортная проблема в крупных городах и ее возможные решения. Использование пространственных железобетонных конструкций. Качества «предварительно напряженного» бетона, позволяющие увеличивать пролеты перекрытий. Использование таких перекрытий (при строительстве мостов и т.п.). Сочетание логического и художественного мышления, рационализма и образности в транспортных сооружениях (развязки больших городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.). Новые линии (параболы, эллипсы, «висячая седловидная форма» и пр.), новые эстетические образы.

Создание гигантских новых городов в Латинской Америке (например Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии). Проблема соотношения вертикалей (высотных) и горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: от облегченных (алюминий и разных пластических массы, пленочные синтетические материалы), до испытанного веками дерева; проблемы полихромии (особенно важные при стандартизации современного строительства).

Распространенные типы построек общественного назначения в Западной Европе. Тенденции, идущие от техницизма Л. Мис ван дер Роэ («стеклянный параллелепипед»), соединение функционализма с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта в творчестве Ганса Шаруна (Шаруна).

Разочарование в возможностях улучшить сложившийся облик города и идеи новых городов: параллельных (рядом с Парижем – новый Париж, новый Рим, новый Лондон и т.д.; французский проект), надводных (японский проект), мостовых (на мостах над водой, американский проект), «динамического города» («диополис» греческого архитектора К. Доксиадиса).

Поиски наиболее экономичной и удобной, но и художественно выразительной формы и образа вокзала. Творчество Ээро Сааринена.

Проблема соотношения национального и интернационального в архитектуре различных стран. Творчество Захи Хадид.

Тема 4. Изобразительное искусство Западной Европы первых десятилетий XX в.

Живопись XX как иллюстрация духовных исканий и кризисов. Утрата ценностных ориентиров. Искусство модернизма: разрыв с традицией, формальный эксперимент как основа своего творческого метода. Общая черта авангардистских течений: отрицание прямой изобразительности искусства, его познавательных функций. Дегуманизации искусства.

Общие тенденции в восприятии художниками окружающего их мира: отказ от изображения реальности, уход в беспредметность, создание своего, зачастую иррационального мира. Абстракционизм (К. Малевич, В. Кандинский). Абстракционизм в скульптуре: так называемое объемное направление (интерес к соотношению отвлеченных объемов – К. Бранкузи, Г. Арп) и «новое пространство» (решение новых пространственных отношений — Н. Габо, А. Певзнер).

Идеи супрематизма. К. Малевич, В. Кандинский. И.А. Пуни и И.В. Клюн.

Постимпрессионизм, фовизм (А. Матисс). Творчество А. Модильяни. Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак). Экспрессионизм (Г. Гросс). Сюрреализм (С. Дали).

Искусство Франции начала XX в.: различные варианты формалистического искусства. Фовизм, кубизм и его разновидность – пуризм. Дадаизм, сюрреализм, абстракционизм.

Экспрессионизм как одно из самых сложных и противоречивых авангардистских направлений начала XX столетия. Искусство Германии. Объединения «Мост», «Синий всадник». Творчество П. Клее, А. Кубина, О. Кокошки. Экспрессионизм в скульптуре (Эрнст Бардах).

Искусство Италии. Футуризм. Творчество У. Боччони, К. Карра, Л. Руссола, Дж. Северини, Дж. Балла и др. Апофеоз больших городов и машинной индустрии, апология техники, урбанизма, абсолютизация идеи движения. Творчество Ф. Леже.

Сюрреализм как литературное течение (Л. Арагон, Ф. Г. Лорка, П. Неруда) и направление в изобразительном искусстве. Творчество С. Дали.

Тема 5. Западноевропейское искусство в конце XX в.

Следующий этап: отрицание самих форм, замена объекта изображения реальным предметом. Переход к искусству поп-арта как закономерный итог этого процесса. Поп-арт 1960-х – 1970-х гг.

Оп-арт (оптическое искусство, считающее своим предтечей геометрический абстракционизм Баухауза, а также русский и немецкий конструктивизм 1920-х гг.) В. Вазарелли. Влияние оп-арта на художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу.

Кинетическое искусство («изобретения» с разного рода гудящими, вращающимися и прочими механизмами, композиции с магнитами и т.п.).

Гиперреализм (фотореализм) в Америке и Европе 1970-х гг.

Китч как квинтэссенция массовой культуры.

Новый реализм («реализм XX века») в живописи (творчество Т. Стейнлена, Ф. Мазереля, Ф. Брэнгвина, М. Утрилло), графике (К. Кольвиц), скульптуре (А. Майоль, Ш. Деспю, Д. Манцу). Творчество крупнейшего мастера скульптуры XX столетия Г. Мура: темы, образы, эволюция стиля.

Творчество П. Пикассо как отражение общей эволюции искусства XX столетия. Творчество М. Шагала.

Современное изобразительное искусство: направления, тенденции развития.

Тема 6. Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Отечественное искусство первых десятилетий XX века.

Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Переход от века XIX к веку XX как «время сдвига всех осей» (Вяч. Иванов). Разнообразие творческих поисков, сосуществование самых различных философских идей, разных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.) Противоречивость, усложненность образов, отображающих современность без иллюстративности и повествовательности.

Начало XX в.: взлет русской философско-религиозной мысли, высочайший уровень поэзии (А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А.Ахматова, М.Цветаева, Ф.Сологуб); драматического и музыкального театра, балета; «открытие» русского искусства XVIII века, древнерусской иконописи; тончайший профессионализм живописи и графики самого начала столетия.

Стиль модерн в архитектуре (в которой долго господствовала эклектика), изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Творчество Ф.О. Шехтеля. «Северный модерн»: П.Ю. Сюзор.

Существенные изменения в архитектуре, прежде всего в архитектуре города. Новые типы архитектурных сооружений: фабрики и заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры. Новые строительные материалы: железобетон и металлические конструкции, позволившие перекрывать гигантские пространства, делать огромные витрины, создавать причудливый узор из переплетов.

Неоклассицизм в архитектуре: В.А. Щуко.

Развитие идей передвижничества в искусстве начала XX в.: творчество С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова, А.П. Рябушкина, А.М. Васнецова, И.И. Левитана.

Творчество М.В. Нестерова.

Новое слово в живописи рубежа веков: творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова.

Художники «Мира искусства»: А. Бенуа, Л. Бакст, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, А. Рябушкин, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин и др.

Символизм в литературе и живописи: элементы «живописного символизма» в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха, М. Чюрлениса.

Экзотика Востока в пейзажах М. Сарьяна, Н. Рериха.

Объединение «Бубновый валет»: П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов Р. Фальк, А. Куприн, М. Ларионов, Н. Гончарова и др.

Творчество П.Н. Филонова.

Русская скульптура рубежа XIX-XX вв. и первых предреволюционных лет: творчество П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, Н.А. Андреева, А.Т. Матвеева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной, И.Д. Шадра и др.

Тема 7. Архитектура и искусство советской эпохи. Социалистический реализм.

Революция 1917 г. и ее определяющее воздействие на развитие отечественной культуры. Зависимость искусства от идеологической и политической практики.

Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и искусстве. Многообразие группировок самой различной литературно-художественной направленности. Интенсивные поиски новых средств художественной выразительности в живописи (К.С. Малевич, П.Н. Филонов, П.П. Кончаловский, В. Лентулов), в киноискусстве (С.М. Эйзенштейн), в области художественного конструирования (В.Е. Татлин) и т.д.

Литературная жизнь первых послереволюционных десятилетий. Продолжение литературных тенденций конца XIX – начала XX вв. и новые темы: осмысление революции (А. Блок, М. Горький), процесс адаптации разных социальных слоев к новым условиям мирной (А. Аверченко, М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов).

Творчество В.Е. Татлина, российского художника, дизайнера, сценографа, родоначальника художественного конструктивизма. Неоклассицистские тенденции в русском искусстве этого времени: творчество З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина.

Феномен «русского зарубежья», его значение.

Развитие художественной культуры в стране в 1930-е – 1950-е гг.

Разделение искусства на «официальное» и «неофициальное», создание единого Союза художников, поставленного под строгий идеологический контроль. Эстетика социалистического реализма, его «исторический оптимизм». Магистральная линия развития изобразительного искусства и творчество самостоятельных и самобытных художников, таких, как К. Петров-Водкин, П. Кончаловский, П. Корин, В. Фаворский, М. Сарьян.

Исторический оптимизм как одно из определяющих свойств социалистического реализма в любом виде искусства. Жанр жизнерадостной картины, воспевающей «правду простой жизни»: полотна С.В. Герасимова «Колхозный праздник», А.А. Пластова «Праздник в деревне».

Творчески самостоятельная деятельность художников: К. Петров-Водкина, П. Кончаловского, П. Корина, В. Фаворского, М. Сарьяна.

Великая Отечественная война: консолидация сил общества. Активное участие деятелей искусства в борьбе с врагом. Газеты, плакаты, карикатуры стихи и песни, посвященные военной тематике. Искусство как «оружие».

Скульптура военных лет: приоритет портретного жанра (работы В.И. Мухиной).

Искусство послевоенных десятилетий. Официальное и неофициальное искусство. «Тихое искусство» и его представители: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов, М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.

Интенсивное развитие монументально-декоративного искусства. Монументальная живопись и ее применение в украшении общественных зданий, интерьеров. Дейнека, Фаворский, П. Корин.

Графика послевоенных лет: станковые формы, иллюстрация, политический плакат.

Политическая карикатура: Кукрыниксы, Л. Сойфертис, В. Горяев.

1950-е гг.: расцвет эстампа – печатной станковой графики в разных техниках и разнообразной тематики (трудовые будни, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые, жанровые сцены). Бурное развитие книжной иллюстрации.

Скульптура послевоенных лет: мемориалы и бюсты героев войны, монументы историческим деятелям и деятелям культуры.

Архитектура этих лет: решение проблемы восстановления разрушенного за годы войны жилого фонда. Массовое жилищное строительство. Проекты новых городов.

Начало строительства высотных домов в Москве (здание Московского университета, арх. Л.В. Руднев, С.Е. Чернышев, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков).

«Сталинский ампи́р», его специфические особенности.

Тема 8. Архитектура и искусство России в последние десятилетия XX в.

Кардинальные сдвиги в советской политической системе. Либерализация, затронувшая все сферы общественных отношений. Процесс демократизации культуры в СССР: «оттепель». Издание после большого ранее запрещенных авторов и их произведений.

Появление высокохудожественных произведений советской литературы, проникнутых гражданственным пафосом, заботой о судьбе Родины. Плеяда молодых талантливых поэтов: Е.Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Н. Матвеева. Гуманистическая концепция литературы, обращение к рядовым людям с их повседневными заботами, отход от идеологической заданности предшествующих десятилетий. «Поколение лейтенантов» (Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Симонов, В. Гроссман и др.): знание войны, правда о ней. Появление «деревенской прозы» (Ф. Абрамов, В. Шукшин).

Успехи отечественной кинематографии: ставшие знаменитыми фильмы «Летят журавли» (режиссер М. Калатозов), «Баллада о солдате» (Г. Чухрай), «Судьба человека» (С. Бондарчук), «Весна на Заречной улице» (М. Хуциев), «Дорогой мой человек» (И. Хейфиц) и многие другие.

60-е гг. в развитии советского театра.

Развитие художественной культуры в т.н. «годы застоя». Острое противоречие между авторитарными методами руководства и потребностями общества. Диссидентское движение. Возрастающее влияние цензурного пресса. Новое поколение художников, чье творчество отличалось большим тематическим разнообразием, нежели искусство «шестидесятников», стремлением охватить новые и традиционные пласты жизни. Значительное место занимает проблематика философского содержания: человек и творчество, художник и мир, искусство и мироздание, жизнь и время, память народа и т.д. Творчество И. Глазунова, для которого был характерен отказ от шаблонов, интерес к отечественной истории, традициям, их глубокое осмысление.

Развитие архитектуры. Преобладание простого, экономного стиля, выражающего эстетические возможности современной техники. Яркие примеры – комплекс зданий СЭВ в Москве (архитекторы М. Посохин, А. Мдоянц, В. Свирский), 553-метровая башня Центрального телевидения (Д. Бурдин, М. Шкуд), здания метрополитена в Москве, Ленинграде и других крупнейших городах, новые спортивные комплексы и сооружения для проведения Олимпиады-80.

Литература данного периода: развитие сюжетов и жанров прозы, возникших еще в годы оттепели («деревенская проза», «городская проза», «военная», «историческая») и новые тенденции.

Тема 9. Постперестроечная художественная культура: основные черты. «Охранительная тенденция», апелляция к могучему гуманитарному потенциалу великих произведений русской классической литературы и искусства и, с другой стороны, – отказ значительной части интеллигенции от своего высокого социального предназначения, от учительной миссии, от задачи воспитания, сведение задачи искусства и культуры к «интеллектуальной «игре», доступной лишь узкому кругу «посвященных», подготовленных к различению и восприятию тонкостей, нюансов, скрытых смыслов и т.д. «Массовизация» культуры и искусства.

Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Рейтинг-контроль №1

1. Классификация современного искусства.
2. Проблемы искусства XX века.
3. Творчество в искусстве XX века. Побудительные мотивы в творчестве.
4. Архитектура рубежа XIX-XX вв. В. Гропиус и «Баухаус».
5. Функционализм Ле Корбюзье.
6. Л. Райт – основатель дезурбанизма в архитектуре.
7. Послевоенная архитектура (Огюст Пере).
8. Новые возможности архитектурного строительства 1950-1960-х гг. (О. Нимейре, Э. и П. Смитсоны, Э. Сааринен, Э. Стоун, М. Ямасаки).
9. Постмодернизм в искусстве и архитектуре.
10. Развитие новых направлений в архитектуре на рубеже XX-XXI вв.

Рейтинг-контроль №2

1. Изобразительное искусство начала XX в. Венский Сецессион. Г. Климт. О. Кокошка.
2. Изобразительное искусство начала XX в. Э. Мунк.
3. Изобразительное искусство начала XX в. М. Чюрленис.
4. Фовизм как художественное направление (А. Дерен, Ж. Руо, А. Матисс).
5. Экспрессионизм как художественное направление (Э. Кирхнер, Э. Нольде, П. Клее).
6. Кубизм как художественное направление (Пабло Пикассо, Жорж Брак).
7. Футуризм как художественное направление (Джакомо Балла).
8. Дадаизм как художественное направление (Марсель Дюшан).
9. Сюрреализм как художественное направление. Сальвадор Дали – универсальный мастер искусства XX века.
10. Скульптура на рубеже веков – экспрессионизм (О. Роден, А. Джакометти, Э. Барлах).
11. Реалистическая скульптура (Э. Бурдель, А. Майоль, Ш. Деспью, Д. Манцу).
12. Футуризм и скульптура: конструктивизм (А. и Н. Певзнер) и кинетизм (Дюшан, Баркузи, Колдер).
13. Искусство конца XX в. Оп-арт в искусстве (В. Вазарелли).
14. Гиперреализм (Р. Эстес).
15. Концептуализм (Д. Кошут).
16. «Серебряный век» русской культуры
17. «Мир искусства» как художественное объединение.
18. Личность и творческая деятельность С. Дягилева. «Русские сезоны».
19. Символизм как художественно-философское течение.
20. Русский авангард. Супрематизм. Неопримитивизм. Кубофутуризм.

Рейтинг-контроль №1

1. Художественные объединения в начале XX в.

2. Выставочная деятельность в начале XX в. Выставки «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912).
3. Отечественная архитектура на рубеже XIX-XX вв. Модерн (Шехтель и др.).
4. Конструктивизм в архитектуре.
5. Другие стили и направления в отечественной архитектуре на рубеже XIX-XX вв.
6. Архитектура советского периода.
7. Живопись советской эпохи.
8. Социалистический реализм.
9. Художники советского периода: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов.
10. Художники советского периода: М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский.
11. Художники советского периода: Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.
12. Постмодернизм в отечественном искусстве.
13. Новые явления в изобразительном искусстве России в конце XX в.
14. Архитектурное строительство в России в последние десятилетия XX в.

5.2. Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1. Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.
2. Кризисное сознание человека XX века и его отражение в искусстве.
3. Творчество в искусстве XX века. Побудительные мотивы в творчестве.
4. Литература «потерянного поколения»: нота протеста против бездуховности и тревога за будущее человека (Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Р. Олдингтон).
5. Тема абсурдности существования в литературе (Ф. Кафка) и театре (С. Беккет, Э.Ионеско).
6. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Модерн.
7. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. В. Гропиус и «Баухаус».
8. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Функционализм Ле Корбюзье.
9. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Л. Райт – основатель дезурбанизма в архитектуре.
10. Развитие архитектуры в XX столетия. Многообразие стилей и направлений в I половине XX в.
11. Послевоенная архитектура (Огюст Пере).
12. Новые возможности архитектурного строительства 1950-1960-х гг. (О. Нимейре, Э. и П. Смитсоны, Э. Сааринен, Э.Стоун, М. Ямасаки).
13. Постмодерн и развитие новых направлений в архитектуре на рубеже XX-XXI вв.
14. Изобразительное искусство Западной Европы в начале XX в.: основные стили и направления.
15. Скульптура на рубеже XIX-XX веков: основные стили и направления.
16. Живопись XX в. как иллюстрация духовных кризисов и исканий. Многообразие школ и направлений в изобразительном искусстве XX в.
17. Поп-арт 60-70-х гг. и гиперреализм как своеобразный протест против ухода от реальности.
18. Искусство Западной Европы в конце XX в.: стили, тенденции развития.
19. Русская культура на рубеже XIX-XX вв. Разнообразие творческих поисков, сосуществование различных направлений в искусстве (символизм, акмеизм, неоромантизм, модерн, экспрессионизм и др.).
20. «Мир искусства» как художественное объединение.
21. Личность и творческая деятельность С. Дягилева. «Русские сезоны» в Париже.
22. Русский символизм как художественно-философское течение.
23. Русский авангард. Супрематизм. Неопримитивизм. Кубофутуризм.

24. Художественные объединения и выставочная деятельность в начале XX в.
25. Стили и направления в отечественной архитектуре на рубеже XIX-XX вв.
26. Первые годы Советской власти: время экспериментаторских поисков в литературе и искусстве.
27. Развитие художественной культуры в стране в 1930-е – 1950-е гг. Эстетика социалистического реализма, его «исторической оптимизм».
28. Сталинский «большой стиль» в живописи, музыке, архитектуре, его значение.
29. Особенности отечественной архитектуры советского периода.
30. Ситуация в отечественной культуре и искусстве во II половине XX в. «Оттепель» и ее значение.
31. Развитие отечественной художественной культуры в «годы застоя». Новая тематика и выразительные средства в изобразительном искусстве.
32. Архитектура в «годы застоя»: преобладание простого, экономного стиля, выражающего эстетические возможности современной техники.
33. Постперестроечная художественная культура: основные черты.
34. Постмодернизм как образ жизни и мысли, особый духовный настрой. Основные черты «постсовременного» общества и его художественной культуры.
35. Новые явления в изобразительном искусстве России в конце XX в. Постмодернизм в отечественном искусстве.
36. Архитектурное строительство в России в последние десятилетия XX в.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «Искусство XX века» включает в себя следующие виды деятельности:

- 1) изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы (см. раздел 6: «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»);
- 2) составление тезисов выступлений, конспектов, подготовка мультимедийных презентаций;
- 3) самостоятельное выполнение заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Творчество А. Бенуа.
2. Творчество К. Сомова.
3. Творчество Л. Бакста.
4. Творчество Е. Лансере.
5. Творчество А. Головина.
6. Творчество М. Добужинского.
7. Творчество М. Врубеля.
8. Творчество В. Серова.
9. Творчество К. Коровина.
10. Творчество И. Левитана.
11. Творчество М. Нестерова.
12. Творчество Н. Рериха.
13. Творчество Б. Кустодиева.
14. Творчество К. Петрова-Водкина.
15. Творчество М. Ларионова.
16. Творчество В. Кандинского, К. Малевича.
17. И.А. Пуни, И.В. Клюн. М. Ларионов.
18. Творчество П.Н. Филонова.
19. Группа «Мастера аналитического искусства».
20. В.Е. Татлин – родоначальник художественного конструктивизма.
21. Фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, сюрреализм.

22. Группа художников «Голубая роза»: мастера, их идейно-художественные установки.
23. Мастера «Бубнового валета» (И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, В. Рождественский, А. Куприн) и их «художественные оппоненты» (М. Ларионов, Н. Гончарова).
24. Объединение «Московские живописцы»: мастера, их идейно-художественные установки.
25. Конструктивисты (К.К. Медунецкий, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.А. и Г.А. Стенберги), их идейно-художественные установки.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Забалуева Т.Р., История искусств : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М. : Издательство АСВ, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-93093-219-5 - Текст : электронный.	2013	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.htm 1
2. Лободанов А.П., Теория и история искусства. Вып. 1-2 / Лободанов А.П. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2014. - 272 с. (Серия "Теория и история искусства") - ISBN 978-5-19-010861-3 - Текст : электронный.	2014	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785190108613.html
3. Лободанов А.П., Теория и история искусства: Выпуск 3/4 / Лободанов А.П. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2014. - 216 с.	2014	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785190108927.html
4. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX - начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. Теория и практика / Разлогов К.Э. - М.: Академический Проект, 2020. - 640 с. (Технологии культуры) - ISBN 978-5-8291-2656-8 - Текст: электронный.	2020	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126568.htm
Дополнительная литература		
1. Москалюк М.В., Русское искусство конца XIX - начала XX века / Москалюк М.В. - Красноярск : СФУ, 2012. - 257 с. - ISBN 978-5-7638-2489-6 - Текст: электронный.	2012	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763824896.html
2. Усова М.Т. История зарубежного искусства : учеб. пособие / Усова М.Т. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-7782-1945-8 - Текст : электронный.	2012	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778219458.htm 1

3. Алексеев Ю.В. История архитектуры, градостроительства и дизайна: Курс лекций / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 448 с. - ISBN 5-93093-253-0 - Текст : электронный.	2008	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html
4. Степанов Ю.С., Семиотика и Авангард : Антология / Ред.-сост. Ю.С. Степанов, Н.А. Фатеева, В.В. Фещенко, Н.С. Сироткин - М.: Академический Проект, - 1168 с. - ISBN 978-5-8291-2683-4 - Текст: электронный.	2020	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126834.html
5. Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие / И.А. Биккулова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 232 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0895-8. - Текст: электронный	2010	http://znanium.com/catalog/product/247730

6.2. Периодические издания

1. Искусствознание. – 2010-2020.
2. Декоративное искусство. – 2012-2020.
3. Наше наследие. – 2010-2020.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ: sias.ru.
2. Официальный сайт фонда поддержки современного искусства «Артпроект»: www.fondartproject.ru.
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специально оборудованные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Практические работы проводятся в мультимедийной аудитории 213-2. Имеется необходимое для обучения лицензионное программное обеспечение, демонстрационные приборы, мультимедийные средства.

Рабочую программу составил доц. кафедры ИАиК Погорелая С.В.
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) научно-исследовательский отдел Государственного
Владими́ро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,
главный редактор научных изданий, к.ф.н., доцент Сазонова З.Н.
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории, археологии и краеведения
Протокол № 8 от 24.06.21 года

Заведующий кафедрой Тихонов А.К. _____
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 51.03.01 – «Культурология»

Протокол № 8 от 24.06.21 года
Председатель комиссии Тихонов А.К. _____
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП,

направленность: наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель Ф.И.О.	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой _____ / _____

Подпись

Ф.И.О.