

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет историко-филологический Кафедра философии и культурологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе С.Н. Титов

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Программа учебной дисциплины Профессионально-ориентированного модуля
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность,

направленность (профиль) образовательной программы
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ
(очная форма обучения)

Составитель: Тихонова А.Ю.,
профессор кафедры философии и
культурологии,
доктор культурологии

Рассмотрено и одобрено на заседании учёного совета историко-филологического факультета, протокол от 23 мая 2023 г. № 7.

Ульяновск, 2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория и история культуры» относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. Дисциплины учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность; направленность (профиль) образовательной программы «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», очной формы обучения.

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и спецкурсов и дает возможность существенно повысить культурный уровень и профессиональные умения и навыки студентов.

Настоящий курс знакомит обучающихся с истоками русской культуры, историей её становления и развития, с особенностями русского историко-культурного процесса в целом и спецификой его отдельных периодов. Культура понимается как система ценностей, норм, институтов, то есть с точки зрения её предметной структуры. В процессе овладения дисциплиной у студентов формируются устойчивые представления о фундаментальных понятиях художественной культуры, факторах, обуславливающих специфику культурных традиций, творческих методов, направлений и стилей. Важным аспектом изучения является соотношение этического и эстетического в художественной культуре.

Особое внимание в ходе освоения данного курса уделяется рассмотрению исторических, политических, социальных предпосылок формирования специфики культуры того или иного периода в истории русской культуры, мировоззрения людей того времени, уровня образованности и религиозности общества, характера и основных направлений развития искусства. Изучение учебного материала проводится на основе знакомства с новыми концепциями в области истории русской культуры, включения в познавательный процесс исторических источников и широкого круга вспомогательной литературы. Теоретическая основа курса дополняется разнообразно представленным иллюстративным и справочным материалом.

Содержание дисциплины «История культуры» и обозначенный круг проблем, поднимаемых в ходе её освоения, предполагает тесную логическую связь и взаимную обусловленность данного курса в первую очередь с дисциплинами «Профессионального цикла»: «История искусства», а также «Современная художественная жизнь», осваиваемой в 7-8 учебных семестрах. Кроме того, курс «История культуры» связан с дисциплинами: «Гуманитарного, социального и экономического цикла» – «История», «Философия».

1. Перечень планируемых результатов (образовательных результатов) обучения по дисциплине

Цель преподавания дисциплины: способствовать формированию у студентов базы необходимых систематических знаний об основных периодах развития художественной культуры России, от её зарождения до начала XXI в., и практических навыков анализа произведений отечественного искусства.

Задачи дисциплины:

1. содействовать усвоению знаний о характерных особенностях, тенденциях, направлениях, стилях и методах, сменяющихся в процессе эволюции отечественного искусства; ознакомлению с наиболее значимыми произведениями и признанными шедеврами изобразительного искусства России, архитектуры и других видов художественного творчества;
2. способствовать развитию у обучающихся способности давать самостоятельную критическую оценку, определять художественную значимость произведений искусства различных эпох; содействовать развитию навыков работы с научной литературой, прочими видами информационных источников;
3. создать условия для расширения общекультурной эрудиции студентов и формирования у них системы ценностей, которые могут быть реализованы в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения

Компетенция и индикаторы её достижения в дисциплине		Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
Компетенции		знает	умеет	владеет
ПК-1. Готов к участию в аprobации и внедрении инновационных технологий социально культурной деятельности	ПК-1.1. Знать: методы аprobации инноваций, основные этапы и процедуру внедрения новых технологий социально-культурной деятельности.	OP-1 Знает теорию и историю развития культуры; основные России, способы использования этих знаний при аprobации и внедрении инновационных технологий социально культурной деятельности	OP-2. Умеет применять на практике методы презентации и обсуждения инновационной разработки; выбирать эффективные формы и методы аprobации инновационной деятельности; разрабатывать планы внедрения новых технологий социально-культурной деятельности.	
ПК-4 Готов к участию в проектировании, создании и организации эффективной работы многофункциональных культурных центров.	ПК-4.1. Знать базовые нормативно-правовые документы о создании и деятельности многофункциональных культурных центров; специфику их организации, содержания деятельности	OP-3. Знает способы использования знаний о культуре России для организации эффективной работы многофункциональных культурных центров	OP-4. Умеет выделять информацию по истории культуры России для групп населения, ориентируясь на их культурные потребности	
ПК-4.2. Уметь выявлять целевые группы населения и их культурные потребности, принимать решения по выбору обеспечивающих средств создания и модернизации многофункциональных культурных центров.				

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия						Форма итоговой аттестации						
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Самостоятельная работа, час	Контроль							
	Трудоемк.												
	Зач. ед.	Часы											
4	3	108	24	36	21	27	экзамен						
5	3	108	24	36	48		зачет						
Итого:	6	216	48	72	69	27	27						

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекционные	Практические занятия	Самостоятельная работа	Пр.пр.подготовка
4 семестр				
Тема 1. Культура и история.	2			
Тема 2. Истоки русской культуры. Византия. Семантические доминанты византийской культуры.	2	2		
Тема 3. Архитектура Византии.		2	1	
Тема 4. Изобразительное искусство Византии.		2	1	
Тема 5. Культура Киевской Руси 10-11 вв.	2		1	
Тема 6. Архитектура Киевской Руси.		2	1	
Тема 7. Культура Руси эпохи феодальной раздробленности (12-1-я пол. 13 вв.)	2		1	
Тема 8. Культура Новгородской Руси (12- 1-я пол. 13 вв.).		2	1	
Тема 9. Культура Владимира-Сузdalского княжества (12- 1-я пол. 13 вв.).		2	1	
Тема 10. Культура Новгорода в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).		2	1	
Тема 11. Культура Пскова в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).		2	1	
Тема 12. Московское княжество 13 - 1-й пол. 15 вв.	2		1	
Тема 13. Великие иконописцы.	2	2	1	

Тема 14. Общая характеристика культуры Московской Руси 2-й пол. 15 - 16 вв.	2		1	
Тема 15. Архитектура Московского государства 15-16 вв.		2	1	
Тема 16. Изобразительное искусство Московского государства 15-16 вв.		2	1	
Тема 17. Характеристика русской культуры 17 в.	2	2		
Тема 18. Русская архитектура 17 в.	2	2	1	
Тема 19. Русское изобразительное искусство 17 в.		2	1	
Тема 20. Характеристика культуры Петровского времени.	2		1	
Тема 21. Архитектура Петербурга ¼ 18 в.	2	2	1	
Тема 22. Изобразительное искусство 1-й пол. 18 в.		2	1	
Тема 23. Характеристике русской культуры сер. 18 в.	2		1	
Тема 24. Архитектура сер. 18 в.		2	1	
Тема 25. Изобразительное искусство сер. 18 в.		2		
Итого 4 семестр	24	36	21	
5 семестр				
Тема 26. Характеристика русской культуры 2-й пол. 18 в.	2			
Тема 27. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.	2		2	
Тема 28. Изобразительное искусство 2-й пол. 18 в.		2	2	
Тема 29. Характеристика русской культуры 1-й пол. 19 в.	2		2	
Тема 30. Архитектура и скульптура русского ампира 1-й пол. 19 в.		2	2	
Тема 31. Золотой век русской живописи 1-й пол. 19 в.	2	2		
Тема 32. Характеристика художественной культуры России 2-й пол. 19 в.	2		2	
Тема 33. Живопись 70-х - 80-х годов 19 в.	2		2	
Тема 34. Василий Перов.		2	2	
Тема 35. Иван Крамской.		2	2	
Тема 36. Николай Ге.		2	2	
Тема 37. Илья Репин.		2	2	
Тема 38. Василий Суриков.		2	2	
Тема 39. Василий Поленов. Исаак Левитан.		2	2	
Тема 40. Характеристика художественной жизни России кон. 19 - нач. 20 вв.	2		2	
Тема 41. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19-20 вв.		2	2	
Тема 42. Русский импрессионизм.		2	2	
Тема 43. Символизм и модернизм в живописи и графике рубежа 19-20 вв.	2		2	
Тема 44. «Мир искусства».		2	2	
Тема 45. Скульптура Серебряного века.		2	2	
Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.		2	2	
Тема 47. Ранний русский авангард.		2	2	
Тема 48. Художественные объединения и искусство 1920-30-х гг.	2		2	
Тема 49. Направления русского искусства 1-й пол. 20 в.	2		2	
Тема 50. Тенденции русского искусства 2-й пол. 20 в.	2		2	
Тема 51. Живопись 20 в.		2	2	
Тема 52. Скульптура 20 в.		2	2	
Тема 53. Архитектура 20 в.		2	2	
Тема 54. Характеристика художественной жизни России кон. 20 - нач. 21 вв.	2	2		
Итого 5 семестр:	24	36	48	

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Культура и история. Содержание, цели и задачи учебного курса «История культуры», его место в образовательном процессе профессиональной подготовки специалистов. Основные понятия дисциплины. Культура, художественная культура и искусство – соотношение понятий. Историческое развитие культуры. Исторические типы культуры. Картина мира и духовная парадигма как основа типа культуры. Русская культура – хронология и исторические пути развития. Между Западом и Востоком. Православие и русская культура.

Интерактивная форма: эвристическая беседа.

Тема 2. Истоки русской культуры. Семантические доминанты византийской культуры.

Византийская империя: особенности исторического развития, государственное устройство. Православное христианство как основа византийской культуры. Этапы развития византийской культуры. Взаимодействие Руси и Византии.

Тема 3. Архитектура Византии.

Историческое складывание формы православного храма. Центрические и базиликальные формы храма. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор святой Софии в Константинополе. Символика византийского храма (архитектурный канон). Крестово-купольный тип храма.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 4. Изобразительное искусство Византии.

Отказ от скульптуры из религиозных соображений. Спор иконоборцев и иконопочитателей. Теория священного образа Иоанна Дамаскина. Иконографический канон. Пространство и время иконы. Система росписи храма.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 5. Культура Киевской Руси 10-11 вв.

Возникновение государства Киевской Руси. Принятие христианства и его последствия для развития русской культуры в различных ее сферах. Начало каменного строительства на Руси.

Тема 6. Архитектура Киевской Руси.

Храм Успения Богоматери (Десятинная церковь). Золотые ворота в Киеве. Софийский собор в Киеве: история постройки; параллель с Софией Константинопольской; символика и художественный смысл внешнего вида и внутреннего убранства храма; мозаики и фрески.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 7. Культура Руси эпохи феодальной раздробленности

Политическая ситуация на Руси после смерти Ярослава Мудрого. Усиление княжеских усобиц в 12 в. Формирование благоприятного эстетического климата в обособленных княжествах: соревнование в роскоши и богатстве князей, выработка собственных художественных идеалов и школ в каждом удельном княжестве.

Тема 8. Культура Новгородской Руси (12- 1-я пол. 13 вв.).

Великий Новгород – вторая столица Руси. Формирование новгородской вечевой республики в 12 в. Структура Новгорода. Особенности новгородской архитектуры. Собор святой Софии Новгородской. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Храм Спаса Преображения на Нередице.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 9. Культура Владимиро-Сузdalского княжества (12- 1-я пол. 13 вв.).

Крупнейшие города – Ростов, Ярославль, Суздаль, Владимир. Формирование яркой самобытной архитектурной школы. Эпоха правления Юрия Долгорукого. Крепостное строительство. Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском. Расцвет культуры при Андрее Боголюбском. Особенности владимиро-суздальской архитектуры. Золотые ворота во Владимире. Успенский собор Владимира. Эпоха Всеvoloda Большое Гнездо.

Дмитриевский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Скульптурные декорации владимирских храмов. Иконы «Богоматерь Владимирская», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение», «Ангел Златые Власы».

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 10. Культура Новгорода в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).

Расцвет новгородской культуры в кон. 13 в. Сохранение старых композиционных приемов и появление новых черт в понимании внутреннего пространства в церковной архитектуре Новгорода. Церковь Николы на Липне. Церковь Спаса на Ковалеве. Церковь Федора Стратилата на Ручье. Церковь Спаса на Ильине улице. Появление храмов с подклетом. Оживление крепостного строительства. Перестройка и строительство стен и башен новгородского детинца. Грановитая палата. Новгородская монументальная живопись. Роспись церкви Успения на Волотовом поле. Новгородская иконопись – одна из самых ярких страниц древнерусского искусства. Свообразие религиозности новгородцев и особенности новгородской школы иконописи. Иконы «Илья Пророк», «Молящиеся новгородцы», «Битва новгородцев с сузальцами», «Отчество».

Тема 11. Культура Пскова в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).

Борьба с агрессией Ливонского ордена. Выделение псковских земель в самостоятельную политическую единицу. Развитие каменного строительства в Пскове. Материалы и техника. Свообразие псковских храмов. Троицкий собор Пскова. Церковь Василия на Горке. Строительство укреплений вокруг растущего города. Особенности живописи псковской школы. Иконы «Илья Пророк в пустыне», «Сошествие во ад».

Тема 12. Московское княжество 13 - 1-й пол. 15 вв.

Рост экономического, политического и религиозного значения Москвы. Значение победы на Куликовом поле для закрепления авторитета Москвы как центра освободительной борьбы. Начало каменного строительства в Москве при Иване Калите. Первые каменные постройки в Московском кремле: Успенский собор, собор Спаса на Бору, Архангельский собор, церковь-колокольня Ивана Лестничника. Строительство каменных стен и башен кремля. Успенский собор на «Городке» в Звенигороде. Троицкий собор Сергиевского монастыря в Сергиевом Посаде. Свообразие Московской школы иконописи. Икона «Борис и Глеб на конях». Сложение классической формы русского иконостаса.

Тема 13. Великие иконописцы.

Феофан Грек. Новгородский период творчества. Духовная сила образов Феофана и особенности техники и композиции. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Московский период в творчестве Феофана Грека. Роспись церкви Рождества Богородицы. Работы Феофана в Архангельском и Благовещенском соборах Московского кремля.

Андрей Рублев. Одухотворенность рублевских образов и техника мастера. Работа Рублева по росписи Благовещенского собора. Роспись Успенского собора во Владимире. Иконы Рублева «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел», «Троица». Значение творчества Андрея Рублева для развития русской иконописи.

Дионисий. Творческая манера мастера. Роспись Благовещенского и Успенского соборов Московского кремля. Фрески церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Особенности иконописи Дионисия. Иконы «Алексей митрополит», «Распятие».

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, групповые обсуждения; семинар-беседа.

Тема 14. Общая характеристика культуры Московской Руси 2-й пол. 15 - 16 вв.

Складывание Русского централизованного государства в 80-е гг. 15 в. Идея «Москва – Третий Рим» как политическая и духовная основа русской культуры этого периода. Расцвет культуры в разных областях – архитектуре, иконописи, монументальной живописи, литературе.

Тема 15. Архитектура Московского государства 15-16 вв.

Перестройка и обновление Московского кремля при Иване III. Приглашение талантливых зодчих из других русских земель и иностранных мастеров в Москву. Соборы Московского кремля. Грановитая палата. Новые стены и башни кремля. Прогресс в строительной технике. Монастырские ансамбли в Сергиевом Посаде, на Соловках. Шатровое

здчество. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой. Покровский собор на Рву (Василия Блаженного) в Москве.

Тема 16. Изобразительное искусство Московского государства 15-16 вв.

Формирование единого общерусского стиля живописи. Структура русского иконостаса. Особенности классической русской иконы московской школы. Расширение тематики древнерусской живописи 16 в. Догматизация художественного процесса. Постановка искусства на службу государственной власти при Иване Грозном. Икона «Благословенно воинство» («Церковь воинствующая»).

Тема 17. Характеристика русской культуры 17 в.

«Бунтажный век» - эпоха социальных потрясений. Противоречия между церковью и светской властью. Церковная реформа патриарха Никона и церковный раскол. Разрушение традиционного средневекового мировоззрения – секуляризация культуры. Столкновение двух взаимоисключающих культурных тенденций – традиционализма и новаторства. Расширение круга сюжетов. Зарождение новых форм реализма. Влияние народного творчества.

Тема 18. Русская архитектура 17 в.

Развитие гражданской архитектуры. Ансамбль царского дворца в Коломенском. Теремной дворец в Московском кремле. Культовая архитектура. Колокольни. Шатровое зодчество. Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Церковь Троицы в Никитниках. Нарышкинское (Московское) барокко и его особенности. Церковь Покрова в Филях. Палаты дьяка Аверкия Кириллова. Строгое равновесие композиционных решений в культовой архитектуре последней четверти 17 в. Церковь в селе Останкино. Храмовая архитектура Ярославля: церковь Ильи Пророка. Ансамбль Ростовского кремля.

Тема 19. Русское изобразительное искусство 17 в.

Иконопись. Строгановская школа – искусство иконной миниатюры. Особенности художественного языка мастеров Строгановской школы. Прокопий Чирин: икона «Никита-воин». Поэтичность пейзажа в иконе «Иоанн Предтеча в пустыне». Оружейная палата как центр новаторского подхода к искусству. Творчество Симона Ушакова и живописцев его мастерской – разрыв с иконописной традицией, обращение к технике масляной живописи, стремление к «правде» изображения. «Троица» Ушакова и «Троица» Рубleva.

Парсуны.

Монументальная живопись. Занимательность живописного рассказа, бытовые подробности, декоративность. Роспись Княгинина монастыря во Владимире. Роспись церкви Троицы в Никитниках. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле.

Прикладное искусство 17 в.: литье, чеканка, эмаль, вышивка, поливные изразцы, ювелирные изделия. Царь-пушка как памятник декоративно-прикладного искусства.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 20. Характеристика культуры Петровского времени.

Воцарение и реформы Петра I. Перелом в духовной жизни России. Личность Петра I и контрасты эпохи. Рационализм петровского времени и отношение к искусству. Петровское барокко.

Тема 21. Архитектура Петербурга 1/4 18 в.

Строительство Санкт-Петербурга. Генеральный план Петербурга Ж.-Б.-А. Леблона. Доменико Трезини: Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Петровские ворота, здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра в Летнем саду. Андреас Шлютер: скульптурные работы в Летнем дворце. Меншиковский дворец. Загородные резиденции: Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум. Кунсткамера – первый русский музей. Стилевое и национальное разнообразие петровской архитектуры.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 22. Изобразительное искусство 1-й пол. 18 в.

Монументально-декоративная живопись. Плафоны Летнего дворца. Плафон Ореховой комнаты Меньшикова дворца. Росписи Монплезира в Петергофе. Сохранившиеся росписи Петропавловского собора.

Станковая живопись. Барочные портреты Иоганна Готфрида Таннауэра. Луи Каравакк – первый придворный художник. Иван Никитин – первый русский художник Нового времени. Портретная живопись Андрея Матвеева. Миниатюры Григория Мусикийского.

Скульптура. Специфика восприятия светской скульптуры в России на рубеже 17-18 веков. Развитие садово-парковой скульптуры. Скульптура Летнего сада, Петергофа. Барельефы А. Шлютера на фасаде Летнего дворца. Рельефы дубовой отделки западной галереи Монплезира. Творчество Бартоломео Карло Растрелли.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 23. Характеристика русской культуры сер. 18 в.

Эпоха временщиков. Атмосфера жизни двора. Сухопутный шляхетский корпус. Академия наук. Правление Елизаветы Петровны. Расцвет театра и журналистики. А.П. Сумароков. М.В. Ломоносов. Создание Московского университета. Елизаветинское рококо.

Тема 24. Архитектура сер. 18 в.

Творчество Михаила Земцова, Петра Еропкина, Ивана Коробова. Савва Чевакинский: Никольский Морской собор. Деятельность Дмитрия Ухтомского.

Франческо Бартоломео Растрелли. Воронцовский дворец, Строгановский дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец, Ансамбль Смольного монастыря.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 25. Изобразительное искусство сер. 18 в.

Монументально-декоративная живопись и скульптура середины 18 века.

Станковая живопись. Портреты Ивана Вишнякова, Алексея Антропова, Ивана Аргунова. Художники-иностранные в России в середине столетия: Г.-Х. Гроот, П. Ротари, Л. Токке.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 26. Характеристика русской культуры 2-й пол. 18 в.

Расцвет абсолютной монархии. Рост могущества российского дворянства. Европейское признание России. Антифеодальное движение – Крестьянская война под предводительством Пугачева и её влияние на мировоззрение русских просветителей Новикова, Радищева, Сумарокова, Фонвизина. Общественно-политическая мысль России 2-й пол. 18 в. Московский государственный университет. Академия художеств. Практика пенсионерства. Екатерининский классицизм. Теоретические трактаты о проблемах эстетики классицизма князя Д.А. Голицына, П. Чекалевского, И. Уrvanova. Сентиментализм в России. Коллекционирование произведений искусства.

Тема 27. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.

Деятельность и творчество Александра Кокорина и Ж.-Б.-М. Вален-Деламота. Здание Академии художеств. Творчество Ивана Старова: Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец в Петербурге. Творчество Василия Баженова. Замысел перестройки Кремля. Ансамбль в Царицыне. Дом Пашкова. Творчество Матвея Казакова: здание Сената в Московском кремле, Голицынская больница, церковь Филиппа Митрополита, жилые дома.

Архитекторы-иностранные. Антонио Ринальди, Юрий Фельтен, Чарльз Камерон, Джакомо Кваренги, Винченцо Бренна.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 28. Изобразительное искусство 2-й пол. 18 в.

Исторический жанр в живописи. Антон Лосенко. Григорий Угрюмов. Портрет. Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский. Бытовой жанр. Михаил Шибанов. Пейзаж. Семен Щедрин. Федор Алексеев. Федор Матвеев. Монументальная живопись. Пьетро Готтардо Гонзага.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 29. Характеристика русской культуры 1-й пол. 19 в.

Историческая и идеологическая ситуация. Дворцовый переворот начала века. Отечественная война 1812 года и подъем патриотического движения. Феномен декабризма и

его влияние на культуру 2-й четверти 19 в. Социальная политика и идеология власти в эпоху правления Николая I. Классицизм и академизм русского искусства. Романтические тенденции и реалистические ориентации в искусстве 1-й пол. 19 в.

Тема 30. Архитектура и скульптура русского ампира 1-й пол. 19 в..

Осип Бове и архитектура Москвы. Доменико Жилярди. Константин Тон: храм Христа Спасителя. Архитектура Петербурга. Андреян Захаров. Петербургская биржа Тома де Томона. Андрей Воронихин: Казанский собор, Горный институт. Карл Rossi: здания министерств и арка Главного штаба, здания Сената и Синода, ансамбль Александринского театра. Василий Стасов: Павловские казармы, Преображенский и Троицкий соборы, Московские ворота в Петербурге.

Монументальная скульптура Ивана Мартоса. Скульптурная миниатюра Федора Толстого.

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.

Тема 31. Золотой век русской живописи.

Романтические идеалы эпохи национального подъема. Орест Кипренский. Василий Тропинин. Сильвестр Щедрин. Карл Брюллов. Александр Иванов. Бытовой жанр. Павел Федотов. Идеализация крестьянского быта в творчестве Алексея Венецианова и его школы.

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.

Тема 32. Характеристика художественной культуры России 2-й пол. 19 в.

Особенности художественной жизни. Роль Московского училища. Отношение к традициям искусства 1-й пол. 19 в. Ситуация 1850-х годов. Реализм и натурализм. «Бунт 14-ти» в Академии художеств и образование «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности. Роль В. Стасова, И. Крамского и П. Третьякова. «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского и полемика вокруг « utilitarной эстетики ». «Критический реализм»: содержание и границы термина.

Тема 33. Живопись 70-х - 80-х годов 19 в.

Соотношение жанров и изменение тематики в 1870-е гг. Крестьянский жанр. Г. Мясоедов, К. Савицкий, В. Максимов. В. Маковский и городской жанр. Проблема типического в изображении характеров и «общественность». Н. Ярошенко

Пейзаж 1860-80-х гг. А. Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки, эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи: варианты преобразования романтической традиции.

В. В. Верещагин. «Этнографический жанр» и баталистика. Принцип серийности и его смысл. В. Васнецов. Раннее творчество. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск живописной метафоры. Работы в области театральной декорации. Монументальные работы. Деятельность абрамцевского кружка: «проект нового стиля».

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.

Тема 34. Василий Перов.

Начальный период творчества. Соотношение с традицией Венецианова и Федотова. Обличительный жанр нач. 1860-х гг. Парижские работы. Видоизменение манеры. Зрелый период. Жанровая и историческая живопись 1870-х - 80-х годов. Портреты.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 35. Иван Крамской.

Портретная концепция. Художественная эволюция. Типическое и индивидуально-характерное. Картина «Христос в пустыне» и роль евангельской темы в русском искусстве 2-й пол. 19 в.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 36. Николай Ге.

Традиции Брюллова и Иванова в творчестве живописца. Картина «Тайная вечеря» 1863 г. и особенности трактовки евангельской темы. Историческая живопись. Портреты отличительные особенности портретной концепции автора. Поздний «страстной» цикл нач. 1890-х гг. Своеобразие живописной стилистики.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 37. Илья Репин.

Жанровое и тематическое многообразие творчества. Роль Стасова и Крамского в формировании его творческих установок. Обучение в Академии художеств. Картина «Бурлаки», её место и значение в живописи 1870-х гг. Парижские работы. Историческая картина на современный сюжет. «Крестный ход в Курской губернии». Этюды. «Не ждали» как завершение цикла картин, посвященных судьбе народника. История и современность в картинах на исторические сюжеты. Репин-портретист. «Заседание Государственного совета» и этюды к картине. Кризисные моменты в позднем творчестве.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 38. Василий Суриков.

Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Историческое и современное. Соотношение с «хоровой картиной» передвижников. «Трилогия» 1880-х гг. и её отношение к последующему этапу творчества. Впечатления заграничных путешествий и их отражение в творчестве. Суриков-колорист. Акварельные работы. Портреты и пейзажи. Суриков в оценке современников.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 39. Василий Поленов. Исаак Левитан.

В. Поленов и его роль в эволюции русской пейзажной живописи. Утверждение самоценности этюда. Связь с академической традицией. Евангельская тема в творчестве Поленова. Работы в области театральной декорации. Творчество И.Левитана. Особенности так называемого «пейзажа настроения». Роль пейзажного мотива. Характер художественной эволюции. Этюд и картина.

Интерактивная форма: групповое обсуждение докладов.

Тема 40. Характеристика художественной жизни России кон. 19 - нач. 20 вв.

Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. Искусство на Нижегородской выставке 1896 г. и русский раздел на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Искусство и революция 1905 г. Особенности эстетики порубежной эпохи. Идея синтеза искусств. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. Модерн и символизм. Проблема художественной школы. Реорганизация Академии художеств и приход в неё передвижников. Московское училище в кон. 19 - нач. 20 вв. Стилистическое самоопределение московской и петербургской школ. Роль меценатов и коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы, Тенишева, С. Щукин. Образование новых художественных объединений: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. Связь и полемика между ними.

Тема 41. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19-20 вв.

Жанровая живопись. Наследие передвижничества и новые тенденции. С. Коровин. Н. Касаткин. Особенности тематического репертуара. Роль пейзажа и этюдности. С. Иванов. Современный быт и история в его произведениях. А.Архипов. Пленэрим и декоративизм в пейзажном жанре. А.Степанов. Деревенская тематика и анималистический жанр. А. Васнецов. Создание исторического пейзажа. М. Нестеров. Особенности трактовки религиозной темы. Роль пейзажа. Религиозные росписи. Историко-бытовая живопись А. Рябушкина. К. Сомов. Культивирование «галантного жанра». Портреты и пейзаж. Фарфоровые скульптуры. Характер мастерства. Сомов в оценке современников. А.Бенуа. «Версальские серии». Иллюстрации. Театральные работы. Л. Бакст. Картина «Древний ужас». Работы в области театральной декорации и костюма. М. Добужинский. Тема современного урбанизма. Иллюстрации. Работы для театра. Сатирическая графика.

Интерактивная форма: семинар-беседа, работа в группах, групповые обсуждения.

Тема 42. Русский импрессионизм.

Своебразие русского импрессионизма. К. Коровин. Ранние произведения. Пейзажи и портреты. Декоративная живопись. Работа в театре. И. Грабарь. Рецепция дивизионизма. Пейзажные мотивы. Натюрморты. Ф. Малявин. Вариант декоративного импрессионизма. «Союз русских художников». Виноградов, Жуковский, Юон. Своебразие восприятия

импрессионистической традиции. Продолжение левитановской линии. А. Рылов. «Сочиненный пейзаж».

Интерактивная форма: семинар-беседа.

Тема 43. Символизм и модерн в живописи и графике.

М. Врубель. Монументальные работы. Сюжетный и тематический репертуар: лейтмотивы. Тема Демона. Декоративные панно и картины. Портреты. Скульптурные, архитектурные, театрально-декорационные и прикладные работы. Позднее творчество. Врубель-рисовальщик.

В. Серов. Артистический портрет в творчестве Серова. Концепция светского парадного портрета. Произведения на историческую тему. Античная тема. Пейзаж.

В. Борисов-Мусатов. Эволюция от импрессионизма к декоративному варианту постимпрессионизма. Французские источники и аналогии. Живописное мастерство и проблема символической поэтики в живописи. Значение опыта Борисова-Мусатова в становлении символического направления в живописи нач. 20 в.

Художники «Голубой розы». Направление эволюции.

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.

Тема 44. «Мир искусства».

Происхождение. Журнальная и выставочная деятельность. Эстетическая программа. Культурный европеизм. Возрождение забытых страниц искусства 18 – нач. 19 вв. С. Дягилев и его организаторская деятельность. «Парижские сезоны». Ретроспективная выставка русского искусства в Париже и Берлине 1906 г. Художественный ретроспективизм: стиль и стилизация. Книжная графика и театр. Популяризаторская деятельность. Критическая методика и искусствоведческие труды А. Бенуа. Эволюция. Различные направления внутри «Мира искусства».

Е. Лансере. Исторические картины. Политическая карикатура. Иллюстрации. А. Головин – мастер театральной декорации. Портреты и натюрморты. Б. Кустодиев. Своеобразие сюжетов и стилизаторских приемов. З. Серебрякова. Монументальное и камерное в стилизации. Н. Рерих. Языческий мир как объект стилизации.

Графика «Мира искусства». А. Остроумова-Лебедева. И. Билибин. Участие художников «Мира искусства» в сатирических журналах 1905 г.

Интерактивные формы: групповые творческие задания, групповые обсуждения.

Тема 45. Скульптура Серебряного века.

П. Трубецкой. Проблема импрессионизма в скульптуре и его возможности. Портретные работы. Памятник Александру III. А. Голубкина. Сочетание импрессионизма, символизма и модерна. С. Коненков. Стилистический эклектизм. Античная тема. «Языческий примитивизм». Проблема материала. Творчество А. Матвеева и неоклассицизм в скульптуре.

Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.

Стиль модерн и его эволюция. Типология. Романтическая и протоконструктивистская стадия. Проблема материала. Искусство интерьера. Московский и петербургский варианты. Ф. Шехтель и Ф. Лидваля. Неорусские стилизации. А. Щусев. Неоклассицизм, его истоки и образцы. И. Фомин, И. Жолтовский, В. Щуко.

Тема 47. Ранний русский авангард.

Русское искусство накануне авангардистского эксперимента. Ситуация начала 1910-гг. «Возрождение» «Мира искусства», выставки лубка и русской иконописи. Творчество К. Петрова-Водкина. Художественное объединение «Бубновый валет». Петр Кончаловский. Илья Mashkov. Аристарх Лентулов. Роберт Фальк. «Ослиный хвост». Михаил Ларионов. Наталья Гончарова.

Марк Шагал. Бес предметная живопись Василия Кандинского. Аналитическое искусство Павла Филонова. Супрематизма Казимира Малевича. Конструктивизм Владимира Татлина.

Интерактивная форма: семинар-беседа.

Тема 48. Художественные объединения и искусство 1920-30-х гг.

Возникновение новых видов художественной деятельности – кино, реклама, дизайн. «Станковисты» и конструктивисты. Общество молодых художников и развитие дизайна.

«Проуны» Эль Лисицкого. Деятельность ВХУТЕМАС и АХР. Агитационный фарфор. Жанр плаката в советском искусстве.

Живопись и графика 1920-30-х гг. Общество станковистов. Александр Дейнека. Юрий Пименов. Художники-иллюстраторы Алексей Кравченко и Владимир Фаворский. Соцреализм. А. Герасимов. Б. Иогансон. «Вне соцреализма»: Александр Древин и Михаил Соколов.

Тема 49. Направления русского искусства 1-й пол. 20 в.

Культура в годы Великой отечественной войны: цели, средства, достижения. Культура после смерти Сталина. Хрущевская оттепель.

Тема 50. Тенденции русского искусства 2-й пол. 20 в.

Сюрреализм и концептуальное искусство: Владимир Янкилевский, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Дмитрий Краснопевцев. Соц-арт: Виталий Комар, Александр Меламид.

Интерактивная форма: семинар-беседа.

Тема 51. Живопись 20 в.

Академия художеств СССР. «Суровый стиль» конца 1950-начала 1960-х гг. Павел Никонов. Николай Андронов. «Шестидесятники» – оппозиция официальному искусству. «Лианозовская группа». «Бульдозерная выставка» художников-«нонконформистов».

Интерактивная форма: семинар-беседа.

Тема 52. Скульптура 20 в.

Классические тенденции 1920-х гг. Иван Шадр. Новая волна монументализма 1930-х гг. Вера Мухина. Евгений Вучетич. Сергей Орлов. Александр Кибальников. Михаил Аникушин. Атмосфера политической «оттепели». Творчество Эрнста Неизвестного.

Тема 53. Архитектура 20 в.

Полемика Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов. Функционализм и конструктивизм. Константин Мельников. Союз архитекторов СССР. Массовое строительство. Работы по реконструкции Москвы. Советские небоскребы 1950-х гг. Основные тенденции и проблемы и тенденции в развитии русской архитектуры 1960-80-х гг.

Тема 54. Характеристика художественной жизни России конца 20 в.- нач.21 в.

Смена идеологии и культура. Новые тенденции в развитии культуры. Взаимодействие с зарубежной культурой. Архитектурные новации. Молодежные культурные объединения.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляющую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и промежуточной аттестации. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим обучающимся, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении бакалавров методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу обучающихся со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных средств.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата.

***Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины
(темы для подготовки презентаций, мини-выступлений)***

4 семестр

1. Художественная культура и искусство языческой Руси.
2. Мифологические и религиозные представления древних славян.
3. Раннехристианская художественная культура Византии. Мозаика как излюбленная техника монументальной иконописи.
4. Искусство «золотого века» Византии.
5. Архитектурный канон крестово-купольного храма и его символика. Система росписи крестово-купольного храма.
6. Развитие иконописи в Византии. Иконописный канон.
7. Искусство Киевской Руси. Начало каменного строительства. Храмы Киева.
8. Иконописный канон и его символика. Русский иконостас, этапы его формирования.
9. Искусство Руси периода феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига.
Архитектура Владимира-Сузdalского княжества.
10. Храмовое зодчество и иконопись Новгорода.
11. Храмовое зодчество и иконопись Пскова.
12. Творчество Феофана Грека.
13. Творчество Андрея Рублёва.
14. Искусство Московской Руси 15 века. Перестройка Московского Кремля.
15. Храмы соборной площади Московского Кремля 15 в.
16. Творчество Дионисия.
17. Русская художественная культура 16 века.
18. Шатровое зодчество 16 века (шатровые церкви, колокольни, храм Василия Блаженного).
19. Русское искусство 17 века.
20. Русская художественная культура первой трети 18 века. Творчество Д. Трезини.
21. Общая характеристика стилей русской культуры середины 18 в. Творчество Франческо Бартоломео Растрелли эпохи правления Елизаветы Петровны.
22. Архитектура середины 18 века. Творчество Михаила Земцова, Петра Еропкина, Ивана Коробова, Саввы Чевакинского. Деятельность Дмитрия Ухтомского.

5 семестр

23. Изобразительное искусство середины 18 в. Станковая живопись. Портреты И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И.П. Аргунова. Художники-иностранные в России в середине столетия.
24. Общая характеристика стилей русской культуры второй половины 18 века. Русский классицизм в архитектуре второй половины 18 в. Деятельность и творчество А. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Вален-Деламота.
25. Творчество Ивана Старова, Василия Баженова, Матвея Казакова.
26. Архитекторы-иностранные в России второй половины 18 века. Творчество Антонио Ринальди, Ч. Камерона, Дж. Кваренги, В. Бренна.
27. Изобразительное искусство второй половины 18 века. Исторический жанр в живописи: Антон Лосенко. Портрет: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский. Пейзаж: Ф. Алексеев, Ф. Матвеев.
28. Скульптура середины – второй половины 18 века.
29. Общая характеристика стилей русской культуры первой половины 19 века.

30. Творчество А. Воронихина, А. Захарова, Тома де Томона.
31. Архитектура русского ампира. Творчество К. Росси. Исаакиевский собор в Петербурге.
32. Золотой век русской живописи: О.Кипренский, А. Венецианов.
33. Золотой век русской живописи: К. Брюллов, А. Иванов. Бытовой жанр: П. Федотов.
34. Русская архитектура второй половины 19 века.
35. Живопись второй половины 19 в: общая характеристика. Творчество Василия Перова. Творчество Ивана Крамского.
36. Живопись второй половины 19 в: Николай Ге, Илья Репин, Василий Суриков.
37. «Этнографический жанр» и баталистика в творчестве В.В. Верещагина.
38. Пейзаж 1860-80-х гг. А. Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального пейзажа.
39. А. Куинджи: варианты преобразования романтической традиции.
40. Творчество Василия Поленова. Философия лирических пейзажей И. Левитана.
41. Национальная романтика в творчестве В. Васнецова.
42. Трагические противоречия творчества М.А. Врубеля.
43. Символизм и модернизм в живописи и графике: творчество В. Серова.
44. Символизм и модернизм в живописи и графике: творчество В. Борисова-Мусатова.
45. Символизм творческого объединения «Голубая роза».
46. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19 – 20 веков. Своеобразие русского импрессионизма: творчество К.А. Коровина.
47. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19 – 20 веков. Исследования М.В. Нестерова в области национально-религиозной темы.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Курылёва М.В. Семиотика художественного текста: единицы, уровни, смыслы. Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Ульяновск, 2014. – 32 с.
2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.
3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (Х-XIV века) (учебное пособие).- Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с.
4. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации обучающихся

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволяют выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки студента необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями, выступлениями с докладами, защитой рефератов, анализом художественных произведений.

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, задания оценочного средства и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно на практических занятиях.

№ п/п	СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Подготовка презентации ОС-2 Выступление по теме презентации	ОР-1 Знает теорию и историю развития культуры; основные России, способы использования этих знаний при апробации и внедрении инновационных технологий социально культурной деятельности ОР-2. Умеет применять на практике методы презентации и обсуждения инновационной разработки с использованием знаний по истории развития культуры России ОР-3. Знает способы использования знаний о культуре России для организации эффективной работы многофункциональных культурных центров ОР-4. Умеет выделять информацию по истории культуры России для групп населения, ориентируясь на их культурные потребности
	Оценочные средства для промежуточной аттестации ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования	
	Оценочные средства для промежуточной аттестации ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам	

Описание оценочных средств, процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования (4 семестр)

Перечень примерных вопросов для экзамена

1. Византийские традиции в культуре Древней и Средневековой Руси.
2. Собор Софии в Константинополе.
3. Православная иконография: Спас, Богородица, ангелы. Архангелы Гавриил и Михаил.

Иконостас.

4. Архитектура Киевской Руси.
5. Первые каменные храмы Новгорода.
6. Белокаменное зодчество Владимиро-Сузdalской Руси.
7. Самобытность Владимирской и Новгородской иконописи.
8. Творчество Феофана Грека.
9. Творчество Андрея Рублёва.
10. Соборы Московского Кремля.
11. Московская школа иконописи. Дионисий.
12. Каменное зодчество Ярославля, Москвы.
13. Процессы «обмирщения» в русской культуре 17 в.
14. Творчество Симона Ушакова.
15. Градостроительство и архитектура Петровского времени.
16. От парсуны к портрету. Творчество И. Никитина и А. Матвеева.
17. Парадный и камерный портреты 18 в.
18. Расцвет русского барокко в архитектурных ансамблях Ф.-Б. Растрелли.
19. Архитектурные школы Москвы и Петербурга.

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования (5 семестр)

Перечень примерных вопросов для зачета

20. Европейские и национальные черты русского классицизма.
21. Русский классицизм в архитектуре 2-й пол. 18 в.
22. Исторический и бытовой жанры в живописи классицизма 2-й пол. 18 в.
23. Монументальная живопись 18 в.
24. Общая характеристика «золотого века» русской культуры.
25. Классицизм как главенствующий стиль в русской архитектуре 1-й пол. 19 в.
26. Архитектура классицизма в Москве.
27. «Александровский классицизм» и «николаевский ампир» в архитектуре Петербурга.
28. Русский ампир в скульптуре.
29. Классицизм в русской живописи 1-й пол. 19 в.
30. Основные жанры романтической живописи.
31. Исторический жанр в русской живописи 30-50-х гг. 19 в.
32. Зарождение и развитие реализма в русской живописи середины и 2-й пол. 19 в.
33. Критический реализм в русской живописи 2-й пол. 19 в. Деятельность «Товарищества передвижных выставок».
34. Традиции и новаторство художественных объединений рубежа веков.
35. Философия лирических пейзажей И. Левитана.
36. Творческий метод В. Серова-портретиста.
37. Трагическое противоречие творчества М.А. Врубеля.
38. А.Н. Бенуа – идеолог «Мира Искусства».
39. Историческое чувство стиля в «галантных сценах» К.А. Сомова.
40. Коллективный гений «Мира искусства» в «Русских сезонах» С. Дягилева.
41. Национальная романтика в творчестве К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева, В. Васнецова.
42. Искания М.В. Нестерова в области национально-религиозной темы.
43. Влияние импрессионистических тенденций в творчестве К.А. Коровина.
44. Символизм творческого объединения «Голубая роза».
45. Примитивизм и фовизм творческого объединения «Бубновый валет».
46. Поэзия фантазий примитива М. Шагала.
47. Бес предметное в творчестве В. Кандинского.
48. Принципы супрематизма К.С. Малевича.
49. Русский модерн в архитектуре.

50. Постреволюционный период развития русского искусства.
 51. Противоречия культуры 2-й пол. XX в.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет/Экзамен
4семестр	Разбалловка по видам работ	1 x 12=12 баллов	5 x 18=90 баллов	134 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл				300 баллов max
5семестр	Разбалловка по видам работ	1 x 12=12 баллов	5 x 18=90 баллов	134 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл				300 баллов max

Критерий оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра

	3 ЗЕ
«отлично»	271-300
«Хорошо»	211-270
«Удовлетворительно»	151-210
Не удовлетворительно»	150 и менее

Критерий оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра

	3 ЗЕ
Зачтено	Более 150
Не засчитано	Менее 150

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по основным разделам и темам, по которым проводятся аудиторные занятия и которые требуют дополнительной проработки.

2. Методические рекомендации по подготовке к семинарам.

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5

минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для подачи аудитории.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме.

Правила поведения на семинарских занятиях:

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами.

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными, не занимайте эфир надолго. Страйтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления.

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе.

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии.

Планы семинарских занятий

Тема 2. Истоки русской культуры. Семантические доминанты византийской культуры.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Византийская империя: особенности исторического развития, государственное устройство.

Православное христианство как основа византийской культуры.

Этапы развития византийской культуры.

Взаимодействие Руси и Византии.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 3. Архитектура Византии.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Историческое складывание формы православного храма.
Центрические и базиликальные формы храма.
Церковь Сан-Витале в Равенне.
Собор святой Софии в Константинополе.
Символика византийского храма (архитектурный канон).
Крестово-купольный тип храма.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 4. Изобразительное искусство Византии.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Отказ от скульптуры из религиозных соображений.
Спор иконоборцев и иконопочитателей.
Теория священного образа Иоанна Дамаскина.
Иконографический канон.
Пространство и время иконы.
Система росписи храма.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 6. Архитектура Киевской Руси.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Храм Успения Богоматери (Десятинная церковь).
Золотые ворота в Киеве.

Софийский собор в Киеве: история постройки; параллель с Софией Константинопольской; символика и художественный смысл внешнего вида и внутреннего убранства храма; мозаики и фрески

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 8. Культура Новгородской Руси (12- 1-я пол. 13 вв.).

Содержание и вопросы для обсуждения.

Великий Новгород – вторая столица Руси.
Формирование новгородской вечевой республики в 12 в.
Структура Новгорода.
Особенности новгородской архитектуры.
Собор святой Софии Новгородской.

Георгиевский собор Юрьева монастыря.
Храм Спаса Преображения на Нередице.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 9. Культура Владимиро-Сузdalского княжества (12- 1-я пол. 13 вв.).

Содержание и вопросы для обсуждения.

Крупнейшие города – Ростов, Ярославль, Сузdal, Владимир.

Формирование яркой самобытной архитектурной школы.

Эпоха правления Юрия Долгорукого.

Крепостное строительство.

Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском.

Расцвет культуры при Андрее Боголюбском.

Особенности владимиро-сузальской архитектуры.

Золотые ворота во Владимире.

Успенский собор Владимира.

Эпоха Всеволода Большое Гнездо.

Дмитриевский собор во Владимире.

Церковь Покрова на Нерли.

Скульптурные декорации владимирских храмов.

Иконы «Богоматерь Владимирская», «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение», «Ангел Златые Власы».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 10. Культура Новгорода в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).

Содержание и вопросы для обсуждения.

Расцвет новгородской культуры в кон. 13 в.

Сохранение старых композиционных приемов и появление новых черт в понимании внутреннего пространства в церковной архитектуре Новгорода.

Церковь Николы на Липне.

Церковь Спаса на Ковалеве.

Церковь Федора Стратилата на Ручье.

Церковь Спаса на Ильине улице.

Появление храмов с подклетом.

Оживление крепостного строительства.

Перестройка и строительство стен и башен новгородского детинца.

Грановитая палата.

Новгородская монументальная живопись.

Роспись церкви Успения на Волотовом поле.

Новгородская иконопись – одна из самых ярких страниц древнерусского искусства. Своебразие религиозности новгородцев и особенности новгородской школы иконописи. Иконы «Илья Пророк», «Молящиеся новгородцы», «Битва новгородцев с суздальцами», «Отечество».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 11. Культура Пскова в период Средней Руси (13 – 1-я пол. 15 вв.).**Содержание и вопросы для обсуждения.**

Борьба с агрессией Ливонского ордена.

Выделение псковских земель в самостоятельную политическую единицу.

Развитие каменного строительства в Пскове.

Материалы и техника.

Своеобразие псковских храмов.

Троицкий собор Пскова.

Церковь Василия на Горке.

Строительство укреплений вокруг растущего города.

Особенности живописи псковской школы.

Иконы «Илья Пророк в пустыне», «Сошествие во ад».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 13. Великие иконописцы.**Содержание и вопросы для обсуждения.**

Феофан Грек. Новгородский период творчества.

Духовная сила образов Феофана и особенности техники и композиции.

Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице.

Московский период в творчестве Феофана Грека.

Роспись церкви Рождества Богородицы.

Работы Феофана в Архангельском и Благовещенском соборах Московского кремля.

Андрей Рублев.

Одухотворенность рублевских образов и техника мастера.

Работа Рублева по росписи Благовещенского собора.

Роспись Успенского собора во Владимире.

Иконы Рублева «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел», «Троица».

Значение творчества Андрея Рублева для развития русской иконописи.

Дионисий. Творческая манера мастера.

Роспись Благовещенского и Успенского соборов Московского кремля.

Фрески церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Особенности иконописи Дионисия.

Иконы «Алексей митрополит», «Распятие».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 15. Архитектура Московского государства 15-16 вв.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Перестройка и обновление Московского кремля при Иване III.

Приглашение талантливых зодчих из других русских земель и иностранных мастеров в Москву.

Соборы Московского кремля.

Грановитая палата.

Новые стены и башни кремля.

Прогресс в строительной технике.

Монастырские ансамбли в Сергиевом Посаде, на Соловках.

Шатровое зодчество.

Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой.

Покровский собор на Рву (Василия Блаженного) в Москве.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 16. Изобразительное искусство Московского государства

15-16 вв.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Формирование единого общерусского стиля живописи.

Структура русского иконостаса.

Особенности классической русской иконы московской школы.

Расширение тематики древнерусской живописи 16 в.

Догматизация художественного процесса.

Постановка искусства на службу государственной власти при Иване Грозном.

Икона «Благословенно воинство» («Церковь воинствующая»).

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 17. Характеристика русской культуры 17 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

«Бунтарский век» - эпоха социальных потрясений.

Противоречия между церковью и светской властью.

Церковная реформа патриарха Никона и церковный раскол.

Разрушение традиционного средневекового мировоззрения – секуляризация культуры.

Столкновение двух взаимоисключающих культурных тенденций – традиционализма и новаторства.

Расширение круга сюжетов.

Зарождение новых форм реализма.

Влияние народного творчества.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов;
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 18. Русская архитектура 17 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Развитие гражданской архитектуры.

Ансамбль царского дворца в Коломенском.

Теремной дворец в Московском кремле.

Культовая архитектура.

Колокольни.

Шатровое зодчество.

Церковь Рождества Богородицы в Путинках.

Церковь Троицы в Никитниках.

Нарышкинское (Московское) барокко и его особенности.

Церковь Покрова в Филях.

Палаты дьяка Аверкия Кириллова.

Строгое равновесие композиционных решений в культовой архитектуре последней четверти 17 в.

Церковь в селе Останкино.

Храмовая архитектура Ярославля: церковь Ильи Пророка.

Ансамбль Ростовского кремля.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 19. Русское изобразительное искусство 17 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Иконопись.

Строгановская школа – искусство иконной миниатюры.

Особенности художественного языка мастеров Строгановской школы.

Прокопий Чирин: икона «Никита-воин».

Поэтичность пейзажа в иконе «Иоанн Предтеча в пустыне».

Оружейная палата как центр новаторского подхода к искусству.

Творчество Симона Ушакова и живописцев его мастерской – разрыв с иконописной традицией, обращение к технике масляной живописи, стремление к «правде» изображения.

«Троица» Ушакова и «Троица» Рубleva.

Парсуны.

Монументальная живопись.

Занимательность живописного рассказа, бытовые подробности, декоративность.

Роспись Княгинина монастыря во Владимире.

Роспись церкви Троицы в Никитниках.

Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле.

Прикладное искусство 17 в.: литье, чеканка, эмаль, вышивка, поливные изразцы, ювелирные изделия.

Царь-пушка как памятник декоративно-прикладного искусства.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 21. Архитектура Петербурга ¼ 18 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Строительство Санкт-Петербурга.

Генеральный план Петербурга Ж.-Б.-А. Леблона.

Доменико Трезини: Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Петровские ворота, здание Двенадцати коллегий, Летний дворец Петра в Летнем саду.

Андреас Шлютер: скульптурные работы в Летнем дворце. Меншиковский дворец.

Загородные резиденции: Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум.

Кунсткамера – первый русский музей.

Стилевое и национальное разнообразие петровской архитектуры.

Задания к занятию:

- Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 22. Изобразительное искусство 1-й пол. 18 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Монументально-декоративная живопись.

Плафоны Летнего дворца.

Плафон Ореховой комнаты Меньшикова дворца.

Росписи Монплезира в Петергофе.

Сохранившиеся росписи Петропавловского собора.

Станковая живопись.

Барочные портреты Иоганна Готфрида Таннауэра.

Луи Каравакк – первый придворный художник.

Иван Никитин – первый русский художник Нового времени.

Портретная живопись Андрея Матвеева.

Миниатюры Григория Мусикийского.

Скульптура.

Специфика восприятия светской скульптуры в России на рубеже 17-18 веков.

Развитие садово-парковой скульптуры.

Скульптура Летнего сада, Петергофа.

Барельефы А. Шлютера на фасаде Летнего дворца.

Рельефы дубовой отделки западной галереи Монплезира.

Творчество Бартоломео Карло Растрелли.

Задания к занятию:

- Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 24. Архитектура сер. 18 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Творчество Михаила Земцова, Петра Еропкина, Ивана Коробова.

Савва Чевакинский: Никольский Морской собор.

Деятельность Дмитрия Ухтомского.
Франческо Бартоломео Растрелли.
Воронцовский дворец
Строгановский дворец
Большой Петергофский дворец
Большой Екатерининский дворец в Царском селе
Зимний дворец
Ансамбль Смольного монастыря.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 25. Изобразительное искусство сер. 18 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Монументально-декоративная живопись и скульптура середины 18 века.

Станковая живопись.

Портреты Ивана Вишнякова, Алексея Антропова, Ивана Аргунова.

Художники-иностранные в России в середине столетия: Г.-Х. Гроот, П. Ротари, Л. Токке.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

5 семестр

Тема 28. Изобразительное искусство 2-й пол. 18 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Исторический жанр в живописи.

Антон Лосенко.

Григорий Угрюмов.

Портрет.

Федор Рокотов.

Дмитрий Левицкий.

Владимир Боровиковский.

Бытовой жанр.

Михаил Шибанов.

Пейзаж.

Семен Щедрин.

Федор Алексеев.

Федор Матвеев.

Монументальная живопись.

Пьетро Готтардо Гонзага.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 30. Архитектура и скульптура русского ампира 1-й пол. 19 в..

Содержание и вопросы для обсуждения.

Осип Бове и архитектура Москвы.

Доменико Жилярди.

Константин Тон: храм Христа Спасителя.

Архитектура Петербурга.

Андреян Захаров.

Петербургская биржа Тома де Томона.

Андрей Воронихин: Казанский собор, Горный институт.

Карл Rossi: здания министерств и арка Главного штаба, здания Сената и Синода, ансамбль Александринского театра.

Василий Стасов: Павловские казармы, Преображенский и Троицкий соборы, Московские ворота в Петербурге.

Монументальная скульптура Ивана Мартоса.

Скульптурная миниатюра Федора Толстого.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 31. Золотой век русской живописи.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Романтические идеалы эпохи национального подъема.

Орест Кипренский.

Василий Тропинин.

Сильвестр Щедрин.

Карл Брюллов.

Александр Иванов.

Бытовой жанр.

Павел Федотов.

Идеализация крестьянского быта в творчестве Алексея Венецианова и его школы.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 34. Василий Перов.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Начальный период творчества.

Соотношение с традицией Венецианова и Федотова.

Обличительный жанр нач. 1860-х гг.

Парижские работы.

Видоизменение манеры.

Зрелый период.

Жанровая и историческая живопись 1870-х - 80-х годов.

Портреты.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 35. Иван Крамской.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Портретная концепция.

Художественная эволюция.

Типическое и индивидуально-характерное.

Картина «Христос в пустыне» и роль евангельской темы в русском искусстве 2-й пол.

19 в.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 36. Николай Ге.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Традиции Брюллова и Иванова в творчестве живописца.

Картина «Тайная вечеря» 1863 г. и особенности трактовки евангельской темы.

Историческая живопись.

Портреты отличительные особенности портретной концепции автора.

Поздний «страстной» цикл нач. 1890-х гг.

Своеобразие живописной стилистики.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 37. Илья Репин.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Жанровое и тематическое многообразие творчества.

Роль Стасова и Крамского в формировании его творческих установок.

Обучение в Академии художеств.

Картина «Бурлаки», её место и значение в живописи 1870-х гг.

Парижские работы.

Историческая картина на современный сюжет. «Крестный ход в Курской губернии».

Этюды. «Не ждали» как завершение цикла картин, посвященных судьбе народника.

История и современность в картинах на исторические сюжеты.

Репин-портретист.

«Заседание Государственного совета» и этюды к картине.

Кризисные моменты в позднем творчестве.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 38. Василий Суриков.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Сюжет и тема: проблема художественного цикла.

Историческое и современное.

Соотношение с «хоровой картиной» передвижников.

«Трилогия» 1880-х гг. и её отношение к последующему этапу творчества.

Впечатления заграничных путешествий и их отражение в творчестве.

Суриков-колорист.

Акварельные работы.

Портреты и пейзажи.

Суриков в оценке современников.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 39. Василий Поленов. Исаак Левитан.

Содержание и вопросы для обсуждения.

В. Поленов и его роль в эволюции русской пейзажной живописи.

Утверждение самоценности этюда.

Связь с академической традицией.

Евангельская тема в творчестве Поленова.

Работы в области театральной декорации.

Творчество И.Левитана.

Особенности так называемого «пейзажа настроения».

Роль пейзажного мотива.

Характер художественной эволюции.

Этюд и картина.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 41. Художественные тенденции в изобразительном искусстве рубежа 19-20

вв.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Жанровая живопись.

Наследие передвижничества и новые тенденции.

С. Коровин.

Н. Касаткин.

Особенности тематического репертуара.

Роль пейзажа и этюдности.

С. Иванов. Современный быт и история в его произведениях.

А.Архипов. Пленэризм и декоративизм в пейзажном жанре.

А.Степанов. Деревенская тематика и анималистический жанр. А. Васнецов. Создание исторического пейзажа.

М. Нестеров. Особенности трактовки религиозной темы. Роль пейзажа. Религиозные росписи.

Историко-бытовая живопись А. Рябушкина.

К. Сомов. Культивирование «галантного жанра».

Портреты и пейзаж.

Фарфоровые скульптуры.

Сомов в оценке современников.

А.Бенуа. «Версальские серии». Иллюстрации. Театральные работы.

Л. Бакст. Картина «Древний ужас». Работы в области театральной декорации и костюма.

М. Добужинский. Тема современного урбанизма. Иллюстрации. Работы для театра. Сатирическая графика.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 42. Русский импрессионизм.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Своебразие русского импрессионизма.

К. Коровин. Ранние произведения.

Пейзажи и портреты.

Декоративная живопись.

Работа в театре.

И. Грабарь. Рецепция дивизионизма. Пейзажные мотивы. Натюрморты.

Ф. Малявин. Вариант декоративного импрессионизма.

«Союз русских художников».

Виноградов, Жуковский, Юон. Своебразие восприятия импрессионистической традиции.

Продолжение левитановской линии.

А. Рылов. «Сочиненный пейзаж».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 44. «Мир искусства».

Содержание и вопросы для обсуждения.

Происхождение.

Журнальная и выставочная деятельность.

Эстетическая программа.

Культурный европеизм. Возрождение забытых страниц искусства 18 – нач. 19 вв.

С. Дягилев и его организаторская деятельность. «Парижские сезоны». Ретроспективная выставка русского искусства в Париже и Берлине 1906 г.

Художественный ретроспективизм: стиль и стилизация.

Книжная графика и театр.

Популяризаторская деятельность.

Критическая методика и искусствоведческие труды А. Бенуа.

Эволюция. Различные направления внутри «Мира искусства».

Е. Лансере. Исторические картины. Политическая карикатура. Иллюстрации.

А. Головин – мастер театральной декорации.

Портреты и натюрморты. Б. Кустодиев.

Своеобразие сюжетов и стилизаторских приемов. З. Серебрякова.

Монументальное и камерное в стилизации. Н. Перих. Языческий мир как объект стилизации.

Графика «Мира искусства». А. Остроумова-Лебедева. И. Билибин.

Участие художников «Мира искусства» в сатирических журналах 1905 г.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 45. Скульптура Серебряного века.

Содержание и вопросы для обсуждения.

П. Трубецкой.

Проблема импрессионизма в скульптуре и его возможности.

Портретные работы.

Памятник Александру III. А. Голубкина.

Сочетание импрессионизма, символизма и модерна.

С. Коненков.

Стилистический эклектизм.

Античная тема.

«Языческий примитивизм».

Проблема материала.

Творчество А. Матвеева и неоклассицизм в скульптуре.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Стиль модерн и его эволюция.

Типология.

Романтическая и протоконструктивистская стадия.

Проблема материала.

Искусство интерьера.

Московский и петербургский варианты.

Ф. Шехтель и Ф. Лидваль.

Неорусские стилизации.

А. Щусев.

Неоклассицизм, его источники и образцы.

И. Фомин, И. Жолтовский, В. Щуко.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 46. Архитектура рубежа 19-20 вв.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Русское искусство накануне авангардистского эксперимента.

Ситуация начала 1910-гг.

«Возрождение» «Мира искусства», выставки лубка и русской иконописи.

Творчество К. Петрова-Водкина.

Художественное объединение «Бубновый валет».

Петр Кончаловский.

Илья Mashkov.

Аристарх Лентулов.

Роберт Фальк.

«Ослиный хвост».

Михаил Ларионов.

Наталья Гончарова.

Марк Шагал.

Беспредметная живопись Василия Кандинского.

Аналитическое искусство Павла Филонова.

Супрематизма Казимира Малевича.

Конструктивизм Владимира Татлина.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 51. Живопись 20 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Академия художеств СССР.

«Суровый стиль» конца 1950-начала 1960-х гг.

Павел Никонов.

Николай Андронов.

«Шестидесятники» – оппозиция официальному искусству.

«Лианозовская группа».

«Бульдозерная выставка» художников-«неконформистов».

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 52. Скульптура 20 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Классические тенденции 1920-х гг.

Иван Шадр.

Новая волна монументализма 1930-х гг.

Вера Мухина.

Евгений Вучетич.

Сергей Орлов.

Александр Кибальников.

Михаил Аникушин.

Атмосфера политической «оттепели».

Творчество Эрнста Неизвестного.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 53. Архитектура 20 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Полемика Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов.

Функционализм и конструктивизм.

Константин Мельников.

Союз архитекторов СССР.

Массовое строительство.

Работы по реконструкции Москвы.

Советские небоскребы 1950-х гг.

Основные тенденции и проблемы и тенденции в развитии русской архитектуры 1960-80-х гг.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Тема 54. Характеристика художественной жизни России конца 20 в.- нач.21 в.

Содержание и вопросы для обсуждения.

Смена идеологии и культура.

Новые тенденции в развитии культуры.

Взаимодействие с зарубежной культурой.

Архитектурные новации.

Молодежные культурные объединения.

Задания к занятию:

Подготовить презентацию по теме занятия.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.

2. Контроль знаний (оценивание защиты презентации);

3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименов ание дисципли ны	Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций	Кол-во экз.	Обеспечение студентов учебной литературой (экземпляров на одного студента)
1	Теория и история культуры	ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА <p>1. Беляев, Д. А. История культуры: мифология : учебное пособие / Д.А. Беляев. - Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. - 51 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88526-943-8. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636</p> <p>2. Багновская, Н. М. Культурология : учебник / Н. М. Багновская. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2021. - 420 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00963-1. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684373</p> <p>3. Викторов, Вячеслав Викторович. Культурология : Учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 2 ; испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2019. - 435 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-9558-0633-4. - ISBN 978-5-16-107272-1. - ISBN 978-5-16-014765-9. URL: http://znamium.com/catalog/document?id=344069</p>		1,0
		Дополнительная литература		
		<p>1. Корепанов, К. И. История культуры и искусства древних и средневековых народов Среднего Поволжья и Урала / К.И. Корепанов; М.Ф. Обыденнов. - Казань : Познание, 2014. - 376 с. - ISBN 978-5-8399-0452-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085</p> <p>2. Алексеева И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. – Режим доступа: http://znamium.com/catalog.php?bookinfo=550003</p> <p>3. Козьякова, Мария Ивановна. История культуры. Европейская культура от Античности до XX века: Россия и Запад :</p>		1,0
				1,0
				1,0

		Учебно-методическое пособие. - 2 ; доп. - Москва : Согласие, 2018. - 102 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=1020324		
--	--	--	--	--

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- * Архиватор 7-Zip,
- * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
- * Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
- * Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
- * Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,
- * Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI,
- * Браузер GoogleChrome.