

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленности (профили) История мирового искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Формы обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Монументально-декоративное искусство советской эпохи
Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

кандидат философских наук, старший преподаватель А.М. Орлова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры кино и современного искусства

№4 от 20.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (*модулю*)

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины — расширить понимание проблематики монументального искусства, его жанрово-видового разнообразия; составить представление об основных концепциях в области монументально-пропагандистской мысли послереволюционного периода, в сфере понимания архитектурно-художественного ансамбля и синтеза искусств в СССР, а также дать общую картину основных тенденций развития монументального и монументально-декоративного искусства в России постсоветского периода; научить будущих искусствоведов анализировать индивидуальный художественный язык и метод мышления авторов-монументалистов, работающих в разных областях монументально-декоративного творчества.

Задачи дисциплины:

познакомить студентов с историей развития отечественного монументального искусства в советский и постсоветский периоды

- дать представление об основных историко-теоретических подходах к изучению разных видов и жанров монументальных искусств, об их месте в искусстве СССР и России постперестроечного периода и начала XXI в.
- проанализировать особенности художественного языка наиболее ярких авторов, создателей произведений монументального искусства, проследить эволюцию их творческого мышления на разных этапах отечественной истории, рассмотреть основные эстетические стратегии выдающихся художников-монументалистов;
- ознакомить с источниками по теме;
- показать место монументальных видов и жанров в системе пластических искусств и культуры в целом советского периода и их эволюцию в постсоветский период.

1. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю)

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
	<p><i>ПК-1.1</i> Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности <i>Уметь:</i> - использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач; - проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных <i>Владеть:</i> - навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач</p>

1.	Введение. <i>Тема 1</i> Революционный романтизм монументального искусства нового государства.	9	1	2				4	
2.	<i>Тема 2</i> Архитектурно-художественный ансамбль 1930–50-х годов как выразитель государственной идеологии.	9	1	2				4	
3.	<i>Тема 3 Развитие пространственно-ансамблевой архитектурной мысли в 1930-е годы.</i>	9	1	2				4	
4.	<i>Тема 4 Московское метро как репрезентация образа социализма и как особый тип зодчества.</i>	9	1	2				4	
5.	Тема 5 Проблема освоения художественного наследия и эволюция тенденций неоклассицизма в развитии архитектуры и искусства 1930–50-х годов.	9	1	2				4	
6.	Тема 6 Советские павильоны на всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939) и интерпретация в них идеи синтеза искусств.	9	1	2				4	
7.	Тема 7 Скульптурные памятники 1930–50-х годов: от замысла к реализации художественной идеи.	9	1	2				4	
8.	Тема 8 Проектное творчество военного времени. Эскизы мемориалов (пантеонов Славы), создававшиеся годы Великой Отечественной войны.	9	1	2				4	
9.	Тема 9 Панорамное и диорамное творчество в СССР.	9	1	2				4	

10.	Тема 10 Эпоха «оттепели». Смена парадигмы художественного мышления и системы эстетических ценностей.	9	1	2				4	
11.	Тема 11 Стенопись и архитектурно-пространственная среда.	9	4	2				4	
12.	Тема 12 Памятник и декоративная скульптура в городском пространстве и интерьере в 1960–80-е гг.	9	2	4				4	
	<i>экзамен</i>	9							
13.	итого:		16	26				48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Цели и задачи курса. Кинематограф как искусство.</i>	9	1	2				5	
2.	<i>Рождение кинематографа</i>	9	1	1				5	
3.	<i>Появление кино в России</i>	9	1	1				5	
4.	<i>Деятельность А. Дранкова в период 1905-1912 гг</i>	9	1	1				5	
5.	Развитие российского кинематографа в период 1907-1914 гг.	9	1	1				5	
6.	Российская кинематография периода мировой войны 1914-1918 гг.	9	1	1				5	
7.	Кинематограф и пролетарская революция. Формирование основ изобразительности (1918-1923).	9	1	1				5	
8.	Послереволюционный этап развития советского кино. Эпоха великих дилетантов.	9	1	1				5	
9.	Формирование советского кинематографического канона (1924-1931)	9	1	1				5	
10.	Эпоха сталинского классицизма (1931-1953)	9	1	1				5	
11.	Основные этапы развития советского	9	1	1				8	

	кинматографа конца 50-х начала 80-х гг.								
12.	Развитие отечественного кинматографа постсоветского периода	9	1	1					8
	<i>экзамен</i>	9							
13.	итоги:		12	12					66

Структура дисциплины для заочной формы обучения
 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Цели и задачи курса. Кинматограф как искусство.</i>	9	1					7	
2.	<i>Рождение кинматографа</i>	9	1					7	
3.	<i>Появление кино в России</i>	9	1					7	
4.	<i>Деятельность А. Дранкова в период 1905-1912 гг</i>	9	1					7	
5.	Развитие российского кинматографа в период 1907-1914 гг.	9	1					7	
6.	Российская кинматография периода мировой войны 1914-1918 гг.	9	1					7	
7.	Кинматограф и пролетарская революция. Формирование основ изобразительности (1918-1923).	9	1					7	
8.	Послереволюционный	9	1					7	

	этап развития советского кино. Эпоха великих дилетантов.							
9.	Формирование советского кинематографического канона (1924-1931)	9		1				7
10.	Эпоха сталинского классицизма (1931-1953)	9		1				7
11.	Основные этапы развития советского кинематографа конца 50-х начала 80-х гг.	9		1				8
12.	Развитие отечественного кинематографа постсоветского периода	9		1				8
	<i>экзамен</i>	9						
13.	итоги:		8	4				87

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1.Революционный романтизм монументального искусства нового государства	<p>Ленинский план монументальной пропаганды и его воплощение в 1918–1920-е гг. Начальный этап реализации Плана как идеологическая «инициация» всего дальнейшего развития советского монументального искусства. Стратегическая роль документальной основы Ленинского плана монументальной пропаганды. Первые памятники и памятные доски. Агитпоезда, агитпароходы, оформление массовых празднеств и пропагандистских акций как объекты воплощения авангардных художественных идей. Эстетика временных материалов в искусстве. Художники раннего этапа развития Плана монументальной пропаганды: С. Коненков, Н. Андреев, С. Алешин, Б. Сандомирская и др. Монументальные росписи и мозаики как монументальные живописные революционные памятники.</p>

2.	<p>Тема 2. Архитектурно-художественный ансамбль 1930–50-х годов как выразитель государственной идеологии</p>	<p>Проект «главного здания» страны – Дворца Советов и его влияние на дальнейшее развитие архитектуры общественных зданий и градостроительства. Процесс конкурсного проектирования Дворца (1931–1934 гг.) Концепции и образно-пластические идеи. Б. Иофан – победитель конкурса. Главенствующая роль в ансамблях монументальной пластики. Памятники В.И. Ленину 1924–1950-х гг., канонизация образа вождя. Сложение иконографии монументального памятника. Творчество художников Е. Вучетича, С. Меркурова, Н. Томского, М. Манизера. Пластические поиски В. Мухиной, С. Коненкова, С. Лебедевой, И. Матвеева и др. как альтернатива магистральной линии развития советской скульптуры данного периода.</p>
3.	<p>Тема 3. Развитие пространственно-ансамблевой архитектурной мысли в 1930-е годы</p>	<p>Комплекс канала «Москва-Волга»: эволюция образа инженерно-художественного ансамбля от камерных построек до грандиозных сооружений с доминантой скульптурного оформления. Гигантомания как принцип художественной образности. Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка: замысел и три этапа развития архитектурно-пространственного образа. Третья «очередь» строительства и оформления Выставки как апофеоз пышного декоративизма в архитектурно-художественном решении ансамблевого пространства.</p>
4.	<p>Тема 4. Московское метро как репрезентация</p>	<p>Динамика развития образа метростанций от 30 годов XX века к первым десятилетиям XXI столетия. Альтернативные</p>

	<p>образа социализма и как особый тип зодчества</p>	<p>концепции в проектировании метро первой очереди: динамическая (идея дороги) и интерьерно-дворцовая. Декоративизм образа станций метрополитена как следствие идеологического диктата в архитектуре 1930–50-х гг. Воплощение в решениях станций метро новой социокультурной утопии, оппозиционной революционному романтизму. Наземные павильоны метростанций и их уподобление храмовым постройкам. Привлечение к работе над архитектурой метро лучших зодчих СССР (А. Щусев, И. Жолтовский, Н. Ладовский, И. Фомин, А. Душкин, Я. Лихтенберг и др.) Роль скульптуры, росписей, мозаик и витражей в подземном пространстве метрополитена. А. Дейнека, П. Корин, Бордиченко как выразители идей декоративизма в 1930–50-е годы. В. Васильцев, Э. Жаренова, А. Бурганов, Л. Берлин, И. Лубенников как продолжатели декорирования подземных залов и наземных павильонов метро в конце XX – начале XXI вв.</p>
5.	<p>Тема 5. Проблема освоения художественного наследия и эволюция тенденций неоклассицизма в развитии архитектуры и искусства 1930–50-х годов</p>	<p>Идея синтеза искусств. Художественный ансамбль как средство идеологического воздействия на общественное сознание. Дискуссии архитекторов и художников вокруг идеи синтеза искусств. Монументальная живопись. Развитие идей стенописи от 1920-х к 1940-м годам. Концепции В. Фаворского и А. Дейнеки, их воплощение в проектно-эскизном творчестве. Курс В. Фаворского «Теория композиции» (ВХУТЕМАС) как основа методологии монументального мышления. Росписи в музее охраны материнства и младенчества и в Доме пионеров и школьников в Москве – примеры интерпретации традиций древнерусской стенописи в советском искусстве. Деятельность мастерской монументальной живописи под руководством В. Фаворского. Е.Е. Лансере и его росписи Казанского вокзала. Внедрение станковизма в творческий метод монументалиста.</p>
6.	<p>Тема 6. Советские павильоны на всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939) и интерпретация в них идеи синтеза искусств</p>	<p>Плодотворность творческого тандема «Б. Иофан – В. Мухина»; статуя «Рабочий и колхозница», увенчившая павильон СССР на Парижской выставке, как уникальный пример взаимосвязи архитектуры и скульптуры. Творческая бригада. Групповой метод работы над монументальными произведениями как один из принципов коллективного мышления при создании художественного образа. Работа творческих коллективов над оформлением Парижского, Нью-Йоркского павильонов и ВСХВ. Деятельность Н. Сутина, Е. Зерновой, А. Лабаса, С. Рабиновича, И. Фрих-Хара и др. при создании объектов «синтеза искусств».</p>

7.	<p>Тема 7.</p> <p>Скульптурные памятники 1930–50-х годов: от замысла к реализации художественной идеи</p>	<p>Деятельность монументального сектора Союза советских художников. Проблема фигуративного памятника и организации архитектурно-художественного пространства. Монументализация образов станковой скульптуры и живописи. Всесоюзная выставка «Индустрия социализма» как пример данного процесса и как визуализация социокультурной утопии. Неосуществленные монументально-романтические мечты и творческие драмы И. Матвеева, В. Мухиной, И. Шадра, Ю. Королева и др. скульпторов.</p>
8.	<p>Тема 8. Проектное творчество военного времени. Мемориалов (пантеонов Славы), создававшиеся годы Великой Отечественной войны</p>	<p>Идея победного триумфа как доминанта архитектурно-художественного ансамбля военного и послевоенного времени. Эскизы (пантеонов) разных стран Европы. Театрализация ансамблевого пространства. Трептов-парка как кульминация торжественной образности мемориального памятника.</p>
9.	<p>Тема 9. Панорамное и диорамное творчество в СССР</p>	<p>Концепция М.Б. Грекова по вопросам развития искусства панорам и диорам. Работа М.Б. Грекова над проектами диорам. Создание панорамного комплекса «Штурм Перекопа» – один из самых масштабных художественных проектов в отечественном изобразительном искусстве (1934–1942). Послевоенная панорама и диорама. Творчество Н. Котова. Студия военных художников им. М.Б. Грекова как продолжательница идей Грекова в области искусства панорам и диорам. Диорамы А. Лабаса. Диорамы Е. Дешалыта для музейных и выставочных экспозиций, а также как опыт художественной реконструкции городской исторической среды.</p>

10.	<p>Тема 10. Эпоха «оттепели». Смена парадигмы художественного мышления и системы эстетических ценностей</p>	<p>Борьба с «излишествами». Дворец пионеров на Ленинских горах – хрестоматийный пример новаторского подхода к решению архитектурно-художественного ансамбля. Проблема пространства как ключевой момент в формировании образа среды. Эволюция понятия «синтез искусств»: смена принципа декорирования принципом средообразования. Понятие «гуманизация среды» и задача «созидания гармонически развитой личности» как этический вектор деятельности художника-монументалиста. «Суровый стиль» в изобразительном искусстве и его реализация в новаторской лексике монументального образа – в стенописи и скульптуре. Журнал «Декоративное искусство» как «пропагандист» нового типа жизнестроительства и его эстетической составляющей. Теоретическая мысль и бум монографических изданий конца 1960 и 1970-х гг., посвященных монументальному творчеству и проблемам синтеза искусств.</p>
11.	<p>Тема 11. Стенопись и архитектурно-пространственная среда</p>	<p>Новое осмысление монументального опыта 20-х гг., в частности, теоретических идей В. Фаворского и А. Дейнеки. Творчество В. Элькониной, А. Васнецова, Н. Андроновой, Б. Тальберга, Б. Милюкова, И. Лавровой, И. Пчельникова, О. Филатчева во второй половине 1960-х – начале 1980-е гг. как претворение на новом этапе традиций, заложенных в 1920–30-е гг. От абсолютизации функциональной роли пространства до культивирования идей «новой пластики». От лаконичной плакатности росписей и мозаик до камерности их образов. Монументальные школы живописи в национальных республиках (Белоруссия, Литва, Грузия, Узбекистан).</p>
12.	<p>Тема 12. Памятник и декоративная скульптура в городском пространстве и интерьере в 1960–80-е гг</p>	<p>Возведение фигуративных памятников, памятных знаков, мемориалов и парков скульптуры. Диалектика монументального и станкового в структуре пластического образа. Диалог культур в национальных школах пластики. Приоритет выразительности лирического образа в городской скульптуре России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы. Средообразующая роль монументальной скульптуры в Грузии, Армении, Киргизии. Творчество Ю. Орехова, И. Рукавишниковой, Ю. Александрова, Д. Митлянского, А. Древина, Е. Мергенова, Э. Амашукели, М. Бердзенишвили, Э. Кочара, С. Кузмы и др. Продолжение и развитие пространственно-стилистических тенденций пластики предыдущего периода в конце XX и начале XXI столетий в скульптуре России. Скульптурные симпозиумы как результат проявления общественной инициативы и самоорганизации творческой деятельности художников.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
	5 баллов	10 баллов
- доклад-презентация	10 баллов	10 баллов
	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация <i>зачет</i>		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/	«неудовлетворит	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
F,FX	ельно»	<p>уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов по дисциплине «История русского и советского монументального искусства XX – начала XXI века»

- 1 Ленинский план монументальной пропаганды: список увековечиваемых имен и его реализация.
- 2 Творчество С.Т. Коненкова.
- 3 Конкурс на проект Дворца Советов.
- 4 Пластические поиски В. Мухиной.
- 5 Комплекс канала «Москва-Волга»: замысел и пластические средства его воплощения.
- 6 Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка – этапы проектирования и строительства.
- 7 Первая очередь московского метро как этап формирования принципов отечественной подземной архитектуры.
- 8 Станция метро «Маяковская» – вершина отечественного метростроения. Архитектура А. Душкина и мозаика А. Дейнеки как опыт решения проблемы синтеза искусств.
- 9 Теоретические дискуссии вокруг идеи синтеза искусств.
- 10 Росписи в Музее охраны материнства и младенчества в Москве. Возрождение фрески.
- 11 Советский павильон на Всемирной выставке в Париже (1937). Сотворчество архитектора Б. Иофана и скульптора В. Мухиной.
- 12 Творческая бригада: групповой метод работы по созданию монументальных произведений.

- 13 Пластические образы И. Шадра.
- 14 Проектное творчество периода Великой Отечественной войны: эскизы мемориалов – пантеонов Славы.
- 15 Развитие батального жанра в диорамном искусстве.
- 16 Архитектурно-художественный комплекс Дворца пионеров на Ленинских горах – пример смены парадигмы монументального мышления в эпоху оттепели.
- 17 Художественная критика о монументальном искусстве в 1970–80-е гг.
- 18 Журнал «Декоративное искусство» как «пропагандист» нового типа жизнестроительства и его эстетической составляющей.
- 19 Теоретические идеи В. Фаворского и их актуальность в 1960–70-е гг.
- 20 Творчество Б. Тальберга.
- 21 Центр Международной торговли в Москве – пример эстетического осмысления интерьера общественного здания в последней трети XX в.
- 22 Городские памятники Москвы (конец XX – начало XXI в.)
- 23 Монументальная скульптура Грузии. Средообразующая роль памятников Э. Амсашукели, М. Бердзенишвили, Г. Очаури.
- 24 Скульптурные симпозиумы и парки скульптуры как результат проявления общественной инициативы и самоорганизации творческой деятельности художников.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «История русского и советского монументального искусства XX – начала XXI века»

- 1 Оформление агитпоездов, агитпароходов, массовых празднеств и пропагандистских акций в послереволюционный период как проявление творческих инноваций художественной мысли.
- 2 Победивший в конкурсе проект Дворца Советов и творчество Б. Иофана.
- 3 Пластические поиски В. Мухиной, С. Коненкова, С. Лебедевой, И. Матвеева и др. скульпторов как альтернатива магистральной линии развития советской пластики в конце 20-х и в 30-е гг.
- 4 ВСХВ и третий этап ее строительства: принципы воплощения идей художественного синтеза.
- 5 Динамика развития образа Московского метро в 1930–60-е гг.
- 6 Неоклассицизм в развитии архитектуры и искусства 1930–50-х годов и дискуссии вокруг идеи синтеза искусств

7 Два Павильона СССР на Всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке: эволюция понимания художественного ансамбля.

8 Монументально-романтическая проектная деятельность скульпторов в конце 20-х – 30-е гг.

9 Ансамбль Трептов-парка в Берлине.

10 Национальные школы монументальной скульптуры в республиках СССР (Грузия, Армения, Литва, Латвия, Киргизия).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обязательные источники:

Котович Т. В. Супрематический канон <https://imwerden.de/publ-11690.html>

Петров-Водкин К. С. Наследие <https://imwerden.de/publ-12297.html>

Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство <https://imwerden.de/publ-11155.html>

Северюхин Д. А. Золотой век художественных объединений в России <https://imwerden.de/publ-12368.html>

Стасов В. В. Сочинения <https://imwerden.de/publ-13231.html>

Фаворский В. Литературное наследие <https://imwerden.de/publ-5670.html>

Фальк Р. Беседы об искусства <https://imwerden.de/publ-12186.html>

Дополнительные источники:

Толстой В.П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии / Отв. ред. О.И. Сопочинский; Ред. колл.: Б.В. Веймарн, А.И. Зотов, Ю.Д. Колпинский, Н.Г. Машковцев. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961.

Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления / Сост., предисл. и примеч. Н.А. Трифонова. М.: Советская Россия, 1968.

Луначарский А.В. Об искусстве. Сборник. М.: Советский художник, 1982.

Толстой В.П. У истоков советского монументального искусства. 1917–1923. М., 1983.

Хазанова В.Э. Советская архитектура первых лет Октября. 1917–1925 гг. М.: Наука, 1970.

Из истории советской архитектуры. Документы и материалы. 1917–1925 / Сост. и авт. вст. статьи В.Э. Хазанова. Отв. ред. К.Н. Афанасьев. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963.

Из истории советской архитектуры. Документы и материалы. 1926–1932 / Сост. В.Э. Хазанова. М., 1970 / Отв. ред. В.Э. Хазанова. М.: Советский художник, 1973.

Хазанова В.Э. К истории проектирования Дворца Советов в Москве // Советское изобразительное искусство и архитектура 1960–1970-х гг.. М., 1979.

Судзуки Ю. Советские дворцы. Архитектурные конкурсы на крупнейшие общественные здания конца 1910-х – первой половины 1920-х годов как предшественники конкурса на Дворец Советов // Искусствознание. 1–2/2013. С. 180–205.

Обязательная литература

Алленов М. М. История русского искусства : т. 1-2 / Михаил Алленов, Лев Лифшиц. - М. : Белый город, 2007-2008. - 2 т

Адашкина Н.Л. Парадоксы советского искусства: "Опыт мирологии" художника Никритина//

Искусствознание. - 2003. - №2.-С. 423-445.

Выставочные ансамбли СССР. 1920–1930-е годы. Материалы и документы. М.: Галарт, 2006.

Силина М. История и идеология. Монументально-декоративный рельеф 1920-1930-х годов в СССР. М., Букс-Арт, 2014-351 с.

Шклярская Я. Народ и памятник // Искусство. - 2012. - № 3. - С. 32-47.

Дополнительная литература:

Адашкина Н.Л. В. Фаворский – педагог-теоретик (О курсе теории композиции) // Советское искусствознание. М.: Советский художник, 1978. С. 211–232.

Белинцева, И.В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1930-х годов – первые замыслы // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. М., 2010 Сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. М.: КомКнига, 2010. С. 162–170.

Тимошин Г.А. Митрофан Борисович Греков: жизнь и творчество. 1882–1934 / М.: Советский художник, 1961.

Аргасцева С.А. Художественная панорама как вид искусства: дис. ... канд. искусствоведения. М., Российская Академия Художеств, НИИ Теории и Истории Изобразительных Искусств, 1993.

Советская панорамная живопись: Сборник статей / Под общей редакцией Ушенина Х.А. Л.: Художник РСФСР, 1965.

Матвеева О. А. Наследие советских шестидесятников: актуальность или "прошлый век"?[Текст] / О. А. Матвеева // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. - 2012. - № 3 (май-июнь). - С. 53-59.

Дружинин А.А. Художник Николай Котов как теоретик и практик «панорамной пространственной живописи» // Искусствознание. 2014. № 3–4. Москва, ГИИ. С. 356–384.

Дружинин А.А. Диорамы А.А. Лабаса // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2014. № 4. С. 117–127.

Валериус С.С. Монументальная живопись. Современные проблемы. М.: Искусство, 1979

Валериус С.С. Скульптура нового мира. М.: Изобразительное искусство, 1970.

Стригалева А.А.. О проектировании советского павильона для Парижской выставки 1937 года / Проблемы истории советской архитектуры. М.: ЦНИИП, 1983. С. 67–81.

Скульптура и время / Автор-составитель О. Костина. М.: Советский художник, 1987.

Толстой В.П. Советская монументальная живопись. М.: Искусство. 1958.

Воркунова Н.И. Символ нового мира. М.: Наука, 1965.

Суздальев П. Вера Мухина. М.: Изобразительное искусство, 1971.

- Мухина В.И. Художественное и литературно-критическое наследие. В 2-х тт. М., 1960.
- Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. 2008 Изд. 2-е, доп. М.: ЛИБРОКОМ, 2008.
- Мурина.Е.Б. Александр Матвеев. М.: Советский художник, 1979.
- Коненков С.Т. Мой век: Воспоминания. М.: Политиздат, 1971.
- Каменский А.А. Коненков. М.: Искусство, 1975.
- Шадр И.Д. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе / Составитель О.П. Воронова. М., 1978.
- Колпинский Ю.Д. И.Д. Шадр. 1887–1941, М., 1954.
- Воронова О.П. Шадр. М., 1969.
- Коршунова О. Мемориальная тема в советской архитектуре // Русское искусство. 2005. № 4.
- Память и время / Ответственный редактор, автор, составитель Т.Г. Малинина при участии. Е.В. Огарковой, автора одной из глав/. М.: Галарт, 2011.
- Дейнека А. Жизнь, искусство, время. Литературно-художественное наследие. Л., 1974.
- Манизер М. Скульптор о своей работе. В 2-х тт. М., 1940.
- Вопросы синтеза искусств. Материалы первого творческого совещания архитекторов, скульпторов и живописцев. М., 1936.
- Маковская Н. А.Н. Душкин – архитектор метростроя // Художник и город. М., 1988.
- Колли Н. Архитектура метро // Как мы строили метро. М., 1935.
- Эйгель И.Ю. Борис Иофан. М., 1978.
- Ольга Костина. «Застывшее будущее» // Русское искусство № 4, 2009. С. 90–95.
- Костина О.В.. Московское метро – «Ода к радости» // Русское искусство, 2005, № 1 (перепечатка статьи: Русское искусство, 2012, № 2).
- Фаворский В.А. Первый опыт // Вопросы синтеза искусств. М.-Л. 1936.
- Фаворский о стенописи // Творчество, 1962, № 4; Декоративное искусство, 1962, № 6.
- Лебедева В.Е. Советское монументальное искусство шестидесятых годов. М.: Наука, 1973.
- Борис Тальберг. Монументальное искусство. Живопись. Графика / Автор-составитель О. Костина. М.: Советский художник, 1983.
- Стрельцова А.
- Театр Веры Мухиной. Неизвестные страницы творчества скульптора[Текст] / Алина Стрельцова //

Искусство. - 2012. - № 4. - С. 185.

Шклярская Я.

Народ и памятник[Текст] / Яна Шклярская// **Искусство**. - 2012. - № 3. - С. 32-47. - ил.

Рекомендуемые дополнительные источники

Архитектура Москвы 1910–1935 гг. / Комеч А.И., Брновицкая А.Ю., Брновицкая Н.Н. М.: Искусство – XXI век, 2012.

Хазанова В. Советская архитектура первых лет Октября. М., 1970.

Романюк С.К. Москва. Утраты. М.: ПТО «Центр», 1992.

Архитектура сталинской эпохи: опыт исторического осмысления: [материалы науч. конф., 31 окт. – 2 нояб. 2007 г.] / Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства; сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. Москва: КомКнига, 2010. (статьи: Казакова О.В. "Борьба с излишествами" в 1930–1950-е гг. С. 40–48; Раппапорт А.Г. "Сталинский ампи́р" – гипнотизм и наркотизм стиля. С. 64–73; Казусь И.А. Отечественные конкурсы 1920–1930-х годов – индикация стиля. С. 80–89; Белинцева И.В. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1930-х годов – первые замыслы. С. 162–170; Куцелова А.А. Место московского метрополитена в советском культурном пространстве. С. 174–182; Костюк М.А. Борис Иофан: основные факторы формирования стилевых критериев творчества. С. 353–372).

Силина М.М. Монументально-декоративный рельеф 1920–1930-х годов в СССР. Диссертация на соискание канд. искусствовед. М.: НИИ РАХ, 2011.

Гущин А.С. Художественное оформление массовых празднеств в Ленинграде. 1918–1931. М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ. 1932.

Хазанова В. Э. Советская архитектура первой пятилетки. М.: Наука, 1980.

Хазанова В.Э. Остались на бумаге... (неосуществленные проекты советских архитекторов): Очерки. М.: Государственный институт искусствознания, 2002.

Хазанова В.Э. Русская и советская архитектура 1900–1930 гг. // Каталог выставки Москва-Париж. М., 1989. Т. 1.

Хазанова В.Э. Архитектура СССР 1930-х годов // Люди и судьбы. XX век. Книга очерков / Сост. и отв. ред. В.Е. Лебедева; редкол. В. Э. Хазанова и др. М.: Едиториал УРСС, 2005.

Адаскина Н.Л. ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН. К 60-летию со дня основания. (Отчет о конференции во ВНИИТЭ 22 декабря 1980) // Советское искусствознание. М.: Советский художник, 1982. С. 373–377.

Адаскина Н.Л. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской художественной культуры // Советское искусствознание. М.: Советский художник, 1989. № 25. С. 5–38.

Росписи агитпоездов, агиттеатр, плакат. 1917–1932 / Под ред. В.П. Толстого. М., 2002

Художественная жизнь Советской России. 1917–1932. М.: Галарт, 2010.

- Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М.: Советский художник, 1983.
- Петропавловский В.П. Искусство панорам и диорам / В.П. Петропавловский. Киев: Мистецтво, 1965.
- Дешалыт Е.И. Панорамы Родины: страницы летописи борьбы и созидания. М.: Изобразительное искусство, 1979.
- Валериус С.С. Прогрессивная скульптура XX века. М.: Изобразительное искусство, 1973.
- Воронов Н.В. Рабочий и колхозница. М.: Московский рабочий, 1990.
- Аркин Д.Е. Архитектурный образ Страны Советов: Павильон СССР на Международной выставке в Париже // Архитектура и скульптура. М.: Изд-во ВАА, 1938.
- Искусство скульптуры в XX веке. Очерки. М.: Галарт, 2010.
- Астафьева-Другач М., Волчок Ю. Тема Победы в архитектуре послевоенной Москвы // Архитектура и строительство Москвы. 1984. № 4. С. 10.
- Малинина Т.Г. Тема памяти в архитектуре военных лет (по материалам конкурсов и выставок 1942–1945 гг.) М., 1991.
- Зернова Е.С. Из истории советской монументальной живописи // Монументальное искусство-4. М., 1982. С. 185–186.
- Орлов С. Религия монумента // Творчество. 1991. № 6.
- Толстой А.В. Художники русской эмиграции. М., 2004.
- Алексей Николаевич Душкин. Архитектура 1930–1950-х годов. Каталог выставки. Архитектурные проекты, документы, живопись, графика. Автор-сост. и науч. ред. Н.О. Душкина. М.: Издательство А-Фонд, 2004.
- Московскому метро 70 лет // WAM, 2005, № 14.
- Лебедева В.Е. Ирина Лаврова, Игорь Пчельников. Монументальное искусство, живопись, графика. Альбом. М.: Советский художник. 1985.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

Планы семинарских занятий

Тема 1. Революционный романтизм монументального искусства нового государства

1. Ленинский план монументальной пропаганды и его воплощение в 1918–1920-е гг

2. Стратегическая роль документальной основы Ленинского плана монументальной пропаганды. Первые памятники и памятные доски. Агитпоезда, агитпароходы, оформление массовых празднеств и пропагандистских акций как объекты воплощения авангардных художественных идей.
3. Эстетика временных материалов в искусстве. Художники раннего этапа развития Плана монументальной пропаганды

Тема 2. Архитектурно-художественный ансамбль 1930–50-х годов как выразитель государственной идеологии

1. Проект «главного здания» страны – Дворца Советов и его влияние на дальнейшее развитие архитектуры общественных зданий и градостроительства.
2. Процесс конкурсного проектирования Дворца (1931–1934 гг.) Концепции и образно-пластические идеи. Б. Иофан – победитель конкурса.
3. Сложение иконографии монументального памятника. Творчество художников Е. Вучетича, С. Меркурова, Н. Томского, М. Манизера.

Пластические поиски В. Мухиной, С. Коненкова, С. Лебедевой, И. Матвеева и др. как альтернатива магистральной линии развития советской скульптуры данного периода.

Тема 3. Развитие пространственно-ансамблевой архитектурной мысли в 1930-е годы

1. Комплекс канала «Москва-Волга»: эволюция образа инженерно-художественного ансамбля от камерных построек до грандиозных сооружений с доминантой скульптурного оформления. Гигантомания как принцип художественной образности.
2. Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка: замысел и три этапа развития архитектурно-пространственного образа.
3. Третья «очередь» строительства и оформления Выставки как апофеоз пышного декоративизма в архитектурно-художественном решении ансамблевого пространства.

Тема 4. Московское метро как репрезентация образа социализма и как особый тип зодчества

1. Динамика развития образа метростанций от 30 годов XX века к первым десятилетиям XXI столетия. Альтернативные концепции в проектировании метро первой очереди: динамическая (идея дороги) и интерьерно-дворцовая.
2. Декоративизм образа станций метрополитена как следствие идеологического диктата в архитектуре 1930–50-х гг. Воплощение в решениях станций метро новой социокультурной утопии, оппозиционной революционному романтизму.

3. Наземные павильоны метростанций и их уподобление храмовым постройкам.
4. Лубенников как продолжатели декорирования подземных залов и наземных павильонов метро в конце XX – начале XXI вв.

Тема 5. Проблема освоения художественного наследия и эволюция тенденций неоклассицизма в развитии архитектуры и искусства 1930–50-х годов

1. Идея синтеза искусств. Художественный ансамбль как средство идеологического воздействия на общественное сознание.
 2. Дискуссии архитекторов и художников вокруг идеи синтеза искусств. Монументальная живопись. Развитие идей стенописи от 1920-х к 1940-м годам. Концепции В. Фаворского и А. Дейнеки
 3. Деятельность мастерской монументальной живописи под руководством В. Фаворского. Е.Е. Лансере и его росписи Казанского вокзала. Внедрение станковизма в творческий метод монументалиста.
- Из истории советской архитектуры. Документы и материалы. 1926–1932 / Сост. В.Э.

Тема 6. Советские павильоны на всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939) и интерпретация в них идеи синтеза искусств

1. Плодотворность творческого тандема «Б. Иофан – В. Мухина»; статуя «Рабочий и колхозница», увенчившая павильон СССР на Парижской выставке, как уникальный пример взаимосвязи архитектуры и скульптуры.
2. Творческая бригада. Групповой метод работы над монументальными произведениями как один из принципов коллективного мышления при создании художественного образа.
3. Работа творческих коллективов над оформлением Парижского, Нью-Йоркского павильонов и ВСХВ. Деятельность Н. Сутина, Е. Зерновой, А. Лабаса, С. Рабиновича, И. Фрих-Хара и др. при создании объектов «синтеза искусств».

Тема 7. Скульптурные памятники 1930–50-х годов: от замысла к реализации художественной идеи

1. Деятельность монументального сектора Союза советских художников. Проблема фигуративного памятника и организации архитектурно-художественного пространства.
2. Монументализация образов станковой скульптуры и живописи. Всесоюзная выставка «Индустрия социализма» как пример данного процесса и как визуализация социокультурной утопии.
3. Неосуществленные монументально-романтические мечты и творческие драмы И. Матвеева, В. Мухиной, И. Шадра, Ю. Королева и др. скульпторов.

Тема 8. Проектное творчество военного времени. Эскизы мемориалов (пантеонов Славы), создававшиеся годы Великой Отечественной войны

1. Идея победного триумфа как доминанта архитектурно-художественного ансамбля военного и послевоенного времени.
2. Проекты мемориалов павшим советским воинам для СССР и разных стран Европы. Театрализация ансамблевого пространства. Трептов-парка как кульминация торжественной образности мемориального памятника.

Тема 9. Панорамное и диорамное творчество в СССР

1. Концепция М.Б. Грекова по вопросам развития искусства панорам и диорам. Работа М.Б. Грекова над проектами диорам.
2. Создание панорамного комплекса «Штурм Перекопа» – один из самых масштабных художественных проектов в отечественном изобразительном искусстве (1934–1942).
3. Послевоенная панорама и диорама. Творчество Н. Котова. Студия военных художников им. М.Б. Грекова как продолжательница идей Грекова в области искусства панорам и диорам.

Тема 10. Эпоха «оттепели». Смена парадигмы художественного мышления и системы эстетических ценностей

1. Борьба с «излишествами». Дворец пионеров на Ленинских горах – хрестоматийный пример новаторского подхода к решению архитектурно-художественного ансамбля.
2. Проблема пространства как ключевой момент в формировании образа среды.
3. Эволюция понятия «синтез искусств»: смена принципа декорирования принципом средообразования.

Тема 11. Стенопись и архитектурно-пространственная среда

1. Новое осмысление монументального опыта 20-х гг., в частности, теоретических идей В. Фаворского и А. Дейнеки.
2. Творчество В. Эльконина, А. Васнецова, Н. Андропова, Б. Тальберга, Б. Милюкова, И. Лавровой, И. Пчельникова, О. Филатчева во второй половине 1960-х – начале 1980-е гг. как претворение на новом этапе традиций, заложенных в 1920–30-е гг.
3. От абсолютизации функциональной роли пространства до культивирования идей «новой пластики». От лаконичной плакатности росписей и мозаик до камерности их образов. Монументальные школы живописи в национальных республиках (Белоруссия, Литва, Грузия, Узбекистан).

Тема 12. Памятник и декоративная скульптура в городском пространстве и интерьере в 1960–80-е гг.

1. Возведение фигуративных памятников, памятных знаков, мемориалов и парков скульптуры. Диалектика монументального и станкового в структуре пластического образа.
2. Диалог культур в национальных школах пластики. Приоритет выразительности лирического образа в городской скульптуре России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы.
3. Средообразующая роль монументальной скульптуры в Грузии, Армении, Киргизии.
4. Скульптурные симпозиумы как результат проявления общественной инициативы и самоорганизации творческой деятельности художников.

9.1. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада) или на тему, выбранную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Студент должен самостоятельно описать памятник, выявить художественные особенности памятника, объяснить характерные черты стиля памятника, отметить специфику авторского почерка мастера, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры для сравнения исследуемого произведения с аналогичными памятниками из других музейных экспозиций. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Монументально-декоративное искусство советской эпохи» реализуется кафедрой кино и современного искусства факультета истории искусства РГГУ.

Предмет дисциплины – общая картина развития в СССР и в России постсоветского периода монументальных искусств: архитектурно-художественных ансамблей и отдельных скульптурных памятников и живописных произведений, являющихся элементом художественной среды.

Цель дисциплины – расширить понимание проблематики монументального искусства, его жанрово-видового разнообразия; составить представление об основных концепциях в области монументально-пропагандистской мысли послереволюционного периода, в сфере понимания архитектурно-художественного ансамбля и синтеза искусств в СССР, а также дать общую картину основных тенденций развития монументального и монументально-декоративного искусства в России постсоветского периода; научить будущих искусствоведов анализировать индивидуальный художественный язык и метод мышления авторов-монументалистов, работающих в разных областях монументально-декоративного творчества.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей развития отечественного монументального искусства в советский и постсоветский периоды
- дать представление об основных историко-теоретических подходах к изучению разных видов и жанров монументальных искусств, об их месте в искусстве СССР и России постперестроечного периода и начала XXI в.
- проанализировать особенности художественного языка наиболее ярких авторов, создателей произведений монументального искусства, проследить эволюцию их творческого мышления на разных этапах отечественной истории, рассмотреть основные эстетические стратегии выдающихся художников-монументалистов;
- ознакомить с источниками по теме;
- показать место монументальных видов и жанров в системе пластических искусств и культуры в целом советского периода и их эволюцию в постсоветский период.

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:

ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства

В результате освоения курса студенты должны

Знать:

- наиболее значимые явления в отечественном искусстве XX века (ПК-2, ПК-3, ПК-5);
- изучить крупнейшие памятники, относящиеся к области взаимодействия искусств, с позиций анализа их художественного языка (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

- ознакомиться с важнейшими творческими и теоретическими концепциями художественного синтеза (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

Уметь:

- анализировать особенности художественного языка наиболее ярких авторов, создателей произведений монументального искусства (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

- анализировать творческое мышление на разных этапах отечественной истории (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

- выявлять основные эстетические стратегии выдающихся художников-монументалистов (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

- изучать место монументальных видов и жанров в системе пластических искусств и культуры в целом советского периода и их эволюцию в постсоветский период (ПК-2, ПК-3, ПК-5);

Владеть:

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-2, ПК-3, ПК-5).

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценки участия в дискуссии на семинарах, доклад, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.