

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

СИМВОЛИЗМ И АВАНГАРД В ИСКУССТВЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История мирового искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Символизм и авангард в искусстве Европы и России
Рабочая программа дисциплины

Составители:

д.н., профессор кафедры теории и истории искусства Б.М. Соколов

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры
теории и истории 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

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного ориентироваться в эпохах и стилях отечественного и зарубежного искусства конца XIX – начала XX века, знающего особенности развития различных видов творчества, актуальных для символизма и авангарда (живопись, графика, архитектура, скульптура, театральное-декорационное искусство, садовое и ландшафтное искусство, эстетика и теория искусства), умеющего применять в теории и на практике знания и компетенции в области исторического изучения отечественного художественного наследия, оценивать и вводить его явления в контекст отечественной и мировой культуры.

Задачи дисциплины:

- овладение проблематикой историко-культурной эпохи конца XIX – начала XX века, динамикой культурных процессов, хронологией событий и стилей, терминологией и историей идей этой эпохи;
- углубленное изучение персоналий и памятников архитектуры и искусства русского и европейского символизма и авангарда, введение их в международный контекст;
- выявление творческих принципов эпох символизм и авангарда, их культурного содержания и способов проекции этого содержания на художественную форму (теория символа, синэстезии, тотального творчества);
- умение оперировать полученными знаниями и компетенциями, при менять их при изучении, пропаганде и охране художественного наследия этих эпох.

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

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p><i>ПК-1</i> способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства</p>	<p><i>ПК-1.1</i> способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - методы научного анализа мифологических и библейских сюжетов в произведениях искусства; <i>Уметь:</i> - проводить научный анализ произведений искусства;</p>
	<p><i>ПК-1.2</i> Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства</p>	<p>Знать: - современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории русского искусства; Уметь: - совершенствовать анализировать образную и стилевую специфику русского и советского искусства свой интеллектуальный и общекультурный уровень; Владеть:</p>

		- критическим анализом истории русского и советского искусства собственной научной деятельности;
ПК- 2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: основные художественные направления, характеристику принципиальных художественных феноменов Уметь: выявлять основные дисциплины и направления исследования, занимающиеся вопросами современного искусства Владеть: навыками анализа современного искусства как междисциплинарной области
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: варианты периодизации современного искусства и их научное обоснование Уметь: выделять основные проблемы современного российского и зарубежного искусства Владеть: навыками интерпретации способов выражения современного искусства, сопоставления ее с культурно-историческим контекстом
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: понятийный аппарат, соответствующий комплексам проблем, выявляемых в современном искусстве, методы подхода к анализу современного искусства XX – XXI вв. Уметь: анализировать произведения искусства в контексте основных этапов развития современного искусства Владеть: терминологией, выработанной искусством XX в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства
	ПК-4.2 Критически анализирует концепции	Знать: важнейшие источники и литературу по основным

	различных историографических школ	направлениям современного искусства Уметь: анализировать и критически оценивать различные подходы к изучению современного искусства Владеть: навыками критического анализа важнейших источников и литературы по современному искусству
--	-----------------------------------	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Символизм и авангард в искусстве Европы и России» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Дисциплина «Символизм и авангард в искусстве Европы и России» формирует получение углубленных знаний и систематизации материала в области истории отечественного и зарубежного искусства конца XIX – начала XX века, умение развивать и актуализировать их в процессе изучения других гуманитарных дисциплин в будущей профессиональной деятельности.

Предпосылкой успешного освоения данной дисциплины является сформированное у студентов в процессе обучения представление о проблемах и стиля искусства Европы и России XIX – XX веков, представление об историческом и историко-культурном контексте памятника искусства, основы знаний по истории культуры, литературы, теории искусства.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа 48 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>Раздел 1.</i>	8	4	4				6	
2.	<i>Раздел 2.</i>	8	4	4				6	
3.	<i>Раздел 3.</i>	8	4	4				6	
4.	<i>Раздел 4.</i>	8	2	4				6	Контрольная работа
5.	<i>Раздел 5.</i>	8	2	2				8	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6.</i>	8	2	2				8	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7.</i>	8	2	2				8	
8.	<i>Экзамен</i>	8		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
9.	итого:		20	22			18	48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа 66 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>Раздел 1.</i>	9	2	2				8	
2.	<i>Раздел 2.</i>	9	2	2				8	
3.	<i>Раздел 3.</i>	9	2	2				10	
4.	<i>Раздел 4.</i>	9	2	2				10	Контрольная работа
5.	<i>Раздел 5.</i>	9	2	2				10	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6.</i>	9	2	2				10	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7.</i>	9						10	
8.	<i>экзамен</i>	9		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
9.	итого:		12	12			18	66	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа 87 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>Раздел 1.</i>	6	4					14	
2.	<i>Раздел 2.</i>	6		2				12	
3.	<i>Раздел 3.</i>	6		2				12	
4.	<i>Раздел 4.</i>	6		2				12	Контрольная работа
5.	<i>Раздел 5.</i>	6		2				12	Контрольная работа
6.	<i>Раздел 6.</i>	6						12	Контрольная работа
7.	<i>Раздел 7.</i>	6						13	
8.	<i>экзамен</i>	6		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
9.	итого:		4	8			9	87	

3. Содержание дисциплины

Раздел 1.

Введение в изучение искусства второй половины XIX – первой трети XX века.

Проблемы развития и социальные предпосылки изменений искусства в XIX веке. Взаимоотношения академической системы, романтизма и реализма. Принцип состязательности и поиск новых стилей – реализм, пленэрзм, импрессионизм, постимпрессионизм, стиль модерн, компромиссный и радикальный авангард.

Символизм как неоромантизм: мотивы стихийности, общественного вызова, художественного и социального братства.

Религиозно-философские поиски и их влияние на поиски в искусстве. Творчество и теории Е.П. Блаватской, Р. Штайнера, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого. Литературно-философские манифесты художников.

Раздел 2.

Проблемы изучения и терминологии искусства символизма и авангарда.

Понятие «символизм», его история, научные концепции, современные трактовки. Понятия «стиль модерн», «авангард», «модернизм», их история, научные концепции, современные трактовки.

Источники и литература по проблемам символизма и авангарда. Роль литературно-художественных текстов в сложении направления.

Раздел 3.

Возникновение и развитие символизма в Европе.

Литературный символизм его влияние на поиски художников. Стихи и пьесы М. Метерлинка. Роман Ж.-А. Гюисманса «Наоборот». Статьи А. Мореаса.

Возникновение символизма в художественной культуре Британии. Уильям Моррис и «Движение искусств и ремесел»

Возникновение символизма в художественной культуре Франции и Бельгии. Творчество Г. Моро и его учеников.

Возникновение символизма в художественной культуре Нидерландов. Творчество Я. Тооропа.

Возникновение и развитие символизма в художественной культуре Швейцарии и Германии. Творчество А. Беклина и Ф. Штука.

Раздел 4.

Возникновение и развитие символизма в России.

Особенности развития русской художественной культуры рубежа веков: постепенная стилистическая эволюция, многообразие художественных направлений, повышенная роль философских и литературных идей. Христианский мессианизм В.С. Соловьева и его воздействие на формирование русского символизма. Поиски новых путей развития искусства в 1890-х — начале 1910-х годов: влияние западноевропейских мастеров и стилей, использование древнерусского наследия, опыта народного и наивного творчества. Интерес к искусству Востока, внеакадемическим течениям русской живописи, живописи А.А. Иванова и Н.Н. Ге.

Поиск нового содержания искусства и отход от реалистического сюжета.пейзажи Ф.А. Васильева, В.Г. Поленова, А.А. Куинджи. Развитие пейзажного стиля И.И. Левитана: от реализма сюжета к выразительности художественной формы. Пленэрная живопись и декоративные тенденции в пейзаже конца XIX века. Салонные тенденции и проблема символа в творчестве В. В. Верещагина, Г.И. Семирадского, В.М. Васнецова, В.Д. Поленова, М. М. Антокольского. Повышение роли сюжетного мотива и выразительных средств в живописи И.Е. Репина и В.И. Сурикова 1880—1890-х годов. Полемика о

художественном качестве поздних работ передвижников.

Художественные кружки рубежа XIX — XX веков : создание нового стиля и художественной среды. Талашкинский кружок М.К. Тенишевой и программа воссоздания народных ремесел. С.В. Малютин и Н.К. Рерих в Талашкино. Абрамцевский кружок С.И. Мамонтова: от дилетантских опытов к художественным открытиям. Эксперименты в области драматического и оперного театра, декоративной живописи, керамического производства. Русская частная опера С.И. Мамонтова: новая роль художника и режиссера в создании спектакля. Роль мамонтовского кружка в судьбе В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, В.А. Серова.

Раздел 5.

Возникновение и развитие авангарда в Европе.

Предпосылки возникновения авангарда. Социально-культурные корни искусства авангарда. Роль французской и итальянской художественной культуры в возникновении авангарда.

Возникновение и развитие авангарда в художественной культуре Франции. Экспрессионизм. А. Руссо и группа кубистов. Творчество Ж. Брака и П. Пикассо.

Возникновение и развитие авангарда в художественной культуре Италии. Идеология и творчество футуристов.

Возникновение и развитие авангарда в художественной культуре Германии. Группы «Синий всадник» и «Мост».

Раздел 6.

Возникновение и развитие авангарда в России.

Термины "авангард" и "модернизм", "футуризм" и "кубофутуризм", их границы и применение. Западные источники русского авангарда: "сезаннизм", кубизм, футуризм, психологические и мистические теории искусства. Национальные истоки русского авангарда: христианский мессианизм, антибуржуазный пафос, народная живописная традиция, коллективное праздничное действо. Многообразие авангардных течений в русском искусстве 1910-х годов. Особенности эстетики авангарда: разрыв с традицией, поиск новых художественных средств и выработка индивидуальной художественной системы, теоретическое обоснование художественного стиля. Тотальное творчество как принцип искусства авангарда, его следствие — отрицание станкового искусства и иных традиционных художественных форм, техническое творчество и производственное искусство. Концепция жизнестроительства: создание идеального общественного порядка средствами искусства. Роль полемики, эпатажа и публичного выступления в художественной жизни 1910-х годов. Манифесты русского авангарда.

Объединение "Бубновый валет": от народного примитива к иконописному, "византийскому" стилю, укрупнению форм, интенсивности цветового воздействия картины. Роль Д.Д. Бурлюка в деятельности объединения. Импрессионистический, примитивистский и беспредметный ("лучистский") периоды в творчестве М.Ф. Ларионова. Использование лубка, иконописи и народного искусства в картинах, живописных и графических циклах Н.С. Гончаровой. Театральные работы Ларионова и Гончаровой. Мастера "Бубнового валета" и московская живописная традиция. Творчество П.П. Кончаловского, А.В. Лентулова, И.И. Машкова. Авангард и традиция в живописи Р.Р. Фалька.

Различные варианты русского авангардного движения. Возникновение новых художественных центров. Петербургский авангард: объединение "Союз молодежи", работы Н.И. Кульбина, М.В. Матюшина, Е.Г. Гуро. Тифлисский авангард и открытие живописи Н. Пиросмани. Образы провинции, национальное начало и поэтическая фантазия в живописи М.З. Шагала.

Творчество К.П. Петрова-Водкина: от символизма сюжета к символической

трактовке пространства. "Купание красного коня". "Сферическая" перспектива и ее воплощение в пейзаже и натюрморте. Автобиографические повести Петрова-Водкина. Проблема пространства в теории и практике авангарда.

Творческий путь В.В. Кандинского: импрессионизм, стиль модерн, растворение сюжета, беспредметное искусство. "Беспредметность" Кандинского: "духовное звучание" сюжета в стихии эмоционально воздействующих красок и форм. Роль музыкальной формы в создании "абсолютной" живописи. Три типа картин: "впечатление", "импровизация", "композиция". Театральные "композиции" Кандинского: синтез искусств на основе меняющейся во времени живописи. Проблема живописных ценностей в искусстве авангарда. Теория "Эпохи Великой Духовности": мессианская концепция искусства. Книга Кандинского "О духовном в искусстве": отказ от единой художественной традиции и замена ее интуицией художника.

Супрематизм К.С. Малевича: поиски стиля и его обоснование. Оформление оперы "Победа над Солнцем" (1913) и выделение "основных элементов живописи". "Черный квадрат" — исчерпывание традиционных художественных средств и манифест нового творческого принципа. Теория супрематизма и отход художника от живописи. Педагогическая система Малевича: изживание заимствованных стилей и нахождение собственного. Архитектоны и планиты как конструктивные элементы будущей пространственной среды.

Творческий путь П.Н. Филонова: от живописной техники к художественному методу. Символизм форм, пространства и цвета в ранней живописи Филонова. Трансформация лейтмотивов в его картинах. Теория "аналитической живописи". Мифологическое содержание цикла "Мировой расцвет".

Беспредметное искусство как новый вид творчества. Две основные тенденции в искусстве русского авангарда: поиск метафизических законов искусства (абстрактное искусство, супрематизм, лучизм) и создание нового материального мира (конструктивизм). Творчество В.Е. Татлина: от живописи к объемному материалу и конструкции. Живопись и рельефы конструктивистов.

Раздел 7.

Роль и место символизма и авангарда в искусстве XX века.

Наследие символизма и авангарда после Первой Мировой войны. Авангард и литература. Символизм и авангард в кинематографе. «Нетерпимость». Д. Гриффита, «Усталая смерть» Ф. Ланга, «кабинет профессора Калигари» Р. Вине.

Авангард в 1930-х годах, понятия об поставангарде и ар-деко. Сюрреализм и наследие авангарда.

«Второй авангард» после Второй Мировой войны. Абстрактный экспрессионизм, «суровый стиль», влияние концепции авангарда на возникновение концептуализма и постмодернизма.

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	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		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»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<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.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<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.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 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 выставляется 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

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Особенности развития русской художественной культуры рубежа веков.
2. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев
3. Творческий путь В.А. Серова. "Девочка с персиками": пленэрная живопись в соединении со сложной линейной, пространственной и цветовой композицией.
4. Творческий путь М.А. Врубеля.

5. Символизм в русской культуре рубежа веков, его роль в развитии литературы, изобразительного искусств, архитектуры.
6. Объединение "Мир искусства": особенности эстетической программы,
7. Объединение "Союз русских художников" и московское искусство начала XX века.
8. Историзм в русской архитектуре второй половины XIX в. и проблема стиля
9. Рационалистические тенденции в инженерно-строительном творчестве конца XIX века и формирование нового стиля.
10. Архитектура петербургского модерна: лаконизм образа, скандинавские влияния, ренессансные мотивы. Постройки Ф.И. Лидваля:
11. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х годов: ретроспективизм, "целесообразный" модерн и протофункционализм.
12. Региональные особенности архитектуры 1890 — 1910-х годов.
13. Термины "авангард" и "модернизм", "футуризм" и "кубофутуризм", их границы и применение.
14. Объединение "Бубновый валет": от народного примитива к иконописному, "византийскому" стилю, укрупнению форм, интенсивности цветового воздействия картины.
15. Различные варианты русского авангардного движения. Возникновение новых художественных центров.
16. Творчество К.П. Петрова-Водкина: от символизма сюжета к символической трактовке пространства. "Купание красного коня". "Сферическая" перспектива и ее воплощение в пейзаже и натюрморте. Автобиографические повести Петрова-Водкина. Проблема пространства в теории и практике авангарда.
17. Творческий путь В.В. Кандинского: импрессионизм, стиль модерн, растворение сюжета, беспредметное искусство. "
18. Творческий путь П.Н. Филонова: от живописной техники к художественному методу.

Темы докладов по дисциплине

1. Особенности развития русской художественной культуры рубежа веков.
2. Христианский мессианизм В.С. Соловьева и его воздействие на формирование русского символизма.
3. Поиск нового содержания искусства и отход от реалистического сюжета.
4. Художественные кружки рубежа XIX — XX веков : создание нового стиля и художественной среды.
5. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев (Цорн-Репин)
6. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев (Мане-Серов)
7. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев (Фортуни-Врубель)
8. Пленэр и импрессионизм в творчестве К.А. Коровина.
9. Творческий путь В.А. Серова. "Девочка с персиками": пленэрная живопись в соединении со сложной линейной, пространственной и цветовой композицией.
10. Творческий путь М.А. Врубеля.
11. Символизм в русской культуре рубежа веков, его роль в развитии литературы, изобразительного искусств, архитектуры.
12. Влияние музыкальных драм Р. Вагнера и символистского театра Г. Ибсена и М. Метерлинка. М.К. Чюрленис, А. Галлен-Каллела и русские художники.
13. Теория символизма у литераторов (А. Белый, А.А. Блок, В.И. Иванов, Д.С. Мережковский) и художественных критиков (М.А. Волошин, С.К. Маковский, А.Н. Бенуа).
14. Объединение "Мир искусства": особенности эстетической программы,
15. Объединение "Союз русских художников" и московское искусство начала XX века.
16. Историзм в русской архитектуре второй половины XIX в. и проблема стиля

17. Рационалистические тенденции в инженерно-строительном творчестве конца XIX века и формирование нового стиля.
18. Архитектура петербургского модерна: лаконизм образа, скандинавские влияния, ренессансные мотивы. Постройки Ф.И. Лидваля:
19. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х годов: ретроспективизм, "целесообразный" модерн и протофункционализм.
20. Региональные особенности архитектуры 1890 — 1910-х годов.
21. Объединение "Бубновый валет": от народного примитива к иконописному, "византийскому" стилю, укрупнению форм, интенсивности цветового воздействия картины.
22. Различные варианты русского авангардного движения. Возникновение новых художественных центров.
23. Творчество К.П. Петрова-Водкина: от символизма сюжета к символической трактовке пространства. "Купание красного коня". "Сферическая" перспектива и ее воплощение в пейзаже и натюрморте. Автобиографические повести Петрова-Водкина. Проблема пространства в теории и практике авангарда.
24. Творческий путь В.В. Кандинского: импрессионизм, стиль модерн, растворение сюжета, беспредметное искусство. "
25. Творческий путь П.Н. Филонова: от живописной техники к художественному методу.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

1. Котович Т. В. Супрематический канон <https://imwerden.de/publ-11690.html>
2. Петров-Водкин К. С. Наследие <https://imwerden.de/publ-12297.html>
3. Пигарев К. В. Русская литература и изобразительное искусство
4. <https://imwerden.de/publ-11155.html>
5. Севрюхин Д. А. Золотой век художественных объединений в России
6. <https://imwerden.de/publ-12368.html>
7. Стасов В. В. Сочинения <https://imwerden.de/publ-13231.html>
8. Фаворский В. Литературное наследие <https://imwerden.de/publ-5670.html>
9. Фальк Р. Беседы об искусства <https://imwerden.de/publ-12186.html>

Дополнительная

1. Адашевская Л. Апокриф о русском авангарде[Текст] / Л. Адашевская ; фот. К. Чубанова
// Диалог искусств. - 2014. - № 3. - С. 17-19.
2. Архитекторы об архитекторах: Ленинград-Петербург. XX век. СПб.: Лениздат, 1999. – 786 с.
3. Блинов В. Ю. Русская детская книжка-картинка 1900 – 1941. М.: Искусство-XXI век, 2005. – 186 с.
4. Боулт Дж. Художники русского театра. 1880-1930: Собрание Н. и Н. Лобановых-Ростовских. М.: Искусство, 1994. – 384 с.
5. Зодчие Санкт-Петербурга XX века. СПб.: Лениздат, 2000. – 867 с.
6. Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. СПб.: Искусство-СПб., 2004. – 348 с.
7. Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век. М.: Стройиздат, 1984. – 453 с.
8. Иллюстрированный словарь русского искусства / Сост. Н.А. Борисовская. М.: Трилистник, 2001. – 653 с.
9. Кауфман Р. С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. М.: Искусство, 1978. – 257 с.
10. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги. М.: Изобразительное искусство, 1998. – 302 с.

11. Мастера искусства об искусстве. Т. 7. М.: Искусство, 1970. – 456 с.
12. Москва-Берлин. Каталог выставки. Мюнхен: Престель, 1996. – 378 с.
13. *Полевой В. М.* Двадцатый век. М.: Изобразительное искусство, 1989. – 358 с.
14. Русская сказка: Каталог выставки ГРМ. М.: Палас Эдишн, 2000. – 329 с.
15. Русский импрессионизм: Каталог выставки ГРМ. СПб.: Палас Эдишн, 2000. – 309 с.
16. *Сарабьянов Д. В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980. 356 с.
17. *Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1890-1932): Справочник. СПб.: Издательство Чернышева, 1993. – 400 с.
18. *Толстой А.* Художники русской эмиграции. М.: Искусство-XXI век, 2005. – 328 с.
19. *Турчин В.С.* Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 648 с.
20. Художники русского театра. Собрание Никиты и Нины Лобановых. Каталог. М.: Искусство, 1995. – 456 с.
21. *Чапкина М.* Художественная открытка: К столетию открытки в России. М.: Галарт, 1993. – 328 с.

Изобразительное и прикладное искусство конца XIX — начала XX века

1. "Мир искусства": К столетию выставки русских и финляндских художников 1898 г. СПб.: Палас Эдишн, 1998. – 278 с.
2. Александр Бенуа размышляет... М.: Искусство, 1968. – 458 с.
3. *Алешина Л. С., Ракова М. М., Горина Т. Н.* Русское искусство XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1972. – 438 с.
4. *Алешина Л.С., Стернин Г.Ю.* Образы и люди Серебряного века. М.: Галарт, 2005. – 271 с.
5. *Бассехес А.И.* Театр и живопись Головина. М.: Искусство, 1970. – 231 с.
6. *Башикирцева М.* Дневник. М.: Захаров, 2003. – 688 с.
7. *Белецкий П.А.* Георгий Нарбут. Л.: Искусство, 1985. – 238 с.
8. *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания. В 2-х кн. М.: Наука, 1990. Т. 1. – 712 с. Т. 2 – 743 с.
9. *Бенуа А. Н.* История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1995. С. 123-419.
10. *Бернандт Г.Б.* Александр Бенуа и музыка. М.: Музыка, 1969. – 256 с.
11. *Борисова Е. В., Стернин Г. Ю.* Стиль модерн. М.: Советский художник, 1990. – 289 с.
12. *Борисова Е. В., Стернин Г. Ю.* Русский неоклассицизм. М.: Галарт, 2002. – 297 с.
13. *Борисовская Н.А.* Лев Бакст. М.: Искусство, 1979. – 259 с.
14. *Боровский А. Е.Е.* Лансере. Л.: Искусство, 1975. – 328 с.
15. В. М. Васнецов: Письма. Дневники, Воспоминания. Суждения современников. М.: Искусство, 1987. – 456 с.
16. В.Д. Поленов. Е.Д. Поленова. Хроника семьи художников. М.: Искусство, 1964. – 675 с.
17. В.И. Суриков: Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Изобразительное искусство, 1977. – 358 с.
18. *Власова Р.И.* Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из наследия петербургских мастеров. Л.: Искусство, 1984. – 367 с.
19. *Волошин М. А.* Лики творчества. Л.: Наука, 1988. – 675 с.
20. Воспоминания о Добужинском. СПб.: Искусство, 1997. – 589 с.
21. Воспоминания о серебряном веке. М.; Республика, 1993. – 503 с.
22. *Врубель М. А.* Переписка. Воспоминания о художнике. Л.; Искусство, 1976. – 673 с.
23. *Ганкина Э.З.* Русские художники детской книги. М.: Искусство, 1963. – 456 с.
24. *Гозенпуд А.А.* Рихард Вагнер и русская культура. Л.: Музыка, 1990. – 345 с.
25. *Голынец Г.В.* С.В. Малютин. Л.: Искусство, 1974. – 325 с.
26. *Гофман И.* "Голубая роза". М.: Вагриус, 2000. – 336 с.
27. *Грабарь И.Э.* В.А. Серов: Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1965. – 564 с.

28. *Гусарова А.П.* Константин Коровин. М.: Галарт, 1990. – 357 с.
29. *Добужинский М.В.* Воспоминания. М.: Наука, 1987
30. *Долинский М. З.* Искусство и Александр Блок. М.: Советский художник, 1985. – 302 с.
31. *Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф.* Русская мемориальная скульптура. М.: Искусство, 1978. – 435 с.
32. *Журавлева Е.В.* К.А. Сомов. М.: Искусство, 1980. – 238 с.
33. *Журавлева Л.С.* Талашкино. М. Искусство, 1989. – 287 с.
34. *И.Я.Билибин:* Статьи, Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1970. - 453 с.
35. *Иван Билибин:* По материалам собрания Е.П. Климова. М.: Терра, 1999. - 327 с.
36. *Каменский А.А.* Анна Голубкина: Личность. Эпоха. Скульптура. М.: Изобразительное искусство, 1990. - 356 с.
37. *Кассу Ж.* Энциклопедия символизма. М.: Республика, 1998. – 568 с.
38. *Кириченко Е. И.* Русский стиль. М.: Галарт, 1997. – 328 с.
39. *Коган Д.З.* Константин Коровин. М.: Искусство, 1964. - 327 с.
40. *Коган Д.З.* Мамонтовский кружок. М.: Искусство, 1970. - 239 с.
41. Константин Коровин вспоминает... М.: Наука, 1988. - 529 с.
42. *Копищев М.И.* Валентин Серов. М.: Искусство, 1972. – 456 с.
43. *Кочик О. Я.* Живописная система Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1980. – 326 с.
44. *Кузнецова Э.В.* М.М. Антокольский. М.: Изобразительное искусство, 1989. – 347 с.
45. *Лапшин В. П.* Серов: Последний год жизни. М.: Галарт, 1995. - 647 с.
46. *Лапшин В. П.* Союз русских художников. Л.: Искусство, 1974. – 583 с.
47. *Лапшина И.П.* "Мир искусства": Очерки истории и творческой практики. М.: Изобразительное искусство, 1977. – 247 с.
48. *Мейерхольд и художники.* М.: Галарт, 1996. – 265 с.
49. *Нащокина М.В.* Художественная открытка русского модерна. М.: Жираф, 2004. 348 с.
50. *Неклюдова М.Г.* Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала XX в. М. Искусство, 1991. – 327 с.
51. *Пайман А.* История русского символизма. М.: Республика, 1998. - 329 с.
52. *Петров В.Н.* Мир искусства. М.: Искусство, 1975. – 356 с.
53. *Петров В.Н., Каменский А.А.* Мир искусства. Л.: Аврора, 1989. – 302 с.
54. *Пожарская М. Н.* “Русские сезоны” в Париже: Эскизы декораций и костюмов. М.; Искусство, 1988. – 358 с.
55. *Пожарская М.Н.* Александр Головин. М.: Галарт, 1990. - 283 с.
56. *Пожарская М.Н.* Русское театральное-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. М.: Искусство,, 1970
57. *Поспелов Г.Г.* Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М.: Наука, 1999. - 348 с.
58. *Ракова М.М.* Русский натюрморт конца XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1970. - 205 с.
59. *Розинер Ф.* Искусство Чюрлениса. М.: Республика, 1995. - 346 с.
60. *Русакова А.А.* Борисов-Мусатов. М.: Искусство, 1966. – 183 с.
61. *Русакова А.А.* Символизм в русской живописи. М.: Изобразительное искусство, 1991. – 309 с.
62. *Сарабьянов Д. В.* Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. - 289 с.
63. *Сидоров А.А.* Русская графика начала XX в.: Очерки истории и теории. М.: Искусство, 1969. - 403 с.
64. Символизм в России: Каталог выставки ГРМ. М.: Палас Эдишн, 1996. - 403 с.
65. К.А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М.: Искусство, 1979. - 423 с.
66. *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России 1900 — 1910 годов. М.: Искусство, 1988. – 236 с.

67. *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России начала XX века. М.: Искусство, 1976. – 305 с.
68. *Тарабукин Н.М.* Врубель. М. Искусство, 1976. – 308 с.
69. *Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. М.: Издательство МГУ, 1993. 248 с.
70. *Федоров-Давыдов А.А. И.И.* Левитан. М.: Искусство, 1976. - 348 с.
71. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX — начала XX в. М.: Искусство, 1974. – 340 с.
72. *Чугунов Г.И. М.В.* Добужинский. Л.: Искусство, 1988. – 278 с.
73. *Шестаков В.П.* Искусство и мир в "Мире искусства". М.: Славянский диалог, 1998.. 150 с.
74. *Шмидт И. М.* Русская скульптура второй половины XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1989. – 358 с.
75. *Эткинд М.Г. А.Н.* Бенуа и русская художественная культура конца XIX — начала XX века. Л.: Искусство, 1989. – 435 с.
76. *Яковлева Е. П.* Театрально-декорационное искусство Н. К. Рериха. Самара: Агни, 1996. – 270 с.

Архитектура конца XIX — начала XX века

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века: Справочник. СПб.: Лениздат, 1996. – 537 с.
2. *Борисова Е.А.* Русская архитектура второй половины XIX в. М.: Искусство, 1979. – 268 с.
3. *Борисова Е.А.* Художественный мир русской усадьбы. М.: Прогресс-Традиция, 1997. – 289 с.
4. *Кириков Б.М.* Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. СПб. Коло, 2008. – 576 с.
5. *Кириченко Е.И., Нащокина М.В.* Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Общая характеристика и теоретические проблемы. М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 305 с.
6. *Кириченко Е.И., Нащокина М.В.* Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Города и новые типы поселений. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 347 с.
7. *Лукомский Г.К.* Современный Петербург: Очерк истории возникновения и развития классического строительства (1900-1915). М.: Коло, 2002. - 146 с.
8. *Лукомский Г.К.* Старый Петербург. М.: Коло, 2002. - 178 с.
9. *Мальгин А.В.* Русская Ривьера: Курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец XVIII — начало XX века. Симферополь: Сонат, 2003. – 352 с.
10. *Нащокина М.В.* Архитектура московского модерна. М.: Жираф, 2003. - 406 с.

Изобразительное и прикладное искусство 1920-х — начала 1930-х годов

1. *Бобринская Е.А.* Футуризм и кубофутуризм: Европа, Россия. М.: Галарт, 2000. - 309 с.
2. *Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства. М.: Гилея, 2008. - Т. 1. 430 с. Т. 2. 446 с.
3. *Крученых А.* Наш выход: К истории русского футуризма. М.: Галарт, 1996. – 456 с.
4. Кузьма Петров-Водкин: Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. Л.: Искусство, 1986. – 458 с.
5. Ларионов. Живопись. Графика. Театр / Сост Г.Г. Послпелов, Е.А. Илюхина. М.: Галарт, РА, 2006. – 408 с.
6. *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л.: Советский писатель, 1989. - 586 с.
7. *Малевиц К. С.* Собрание сочинений. Т. 1. М.: Гилея, 1996. – 478 с.
8. *Малевиц К. С.* Черный квадрат. СПб.: Азбука-Классика, 2003. – 568 с.
9. *Мислер Н., Боулт Дж.* Филонов. М.: Советский художник, 1990. – 286 с.
10. *Мурина Е. Б., Джафарова С. Г.* Лентулов. М.: Советский художник, 1990. – 289 с.

11. *Петров-Водкин К. С.* Письма. Статьи. М.: Советский художник, 1991. - 308 с.
12. *Петров-Водкин К.С.* Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1982. - 457 с.
13. *Повелихина А. В., Ковтун Е. Ф.* Русская живописная вывеска и художники авангарда. СПб.: Аврора, 1991. - 258 с.
14. *Поляков М.* Книги русского кубофутуризма. М.: Гилея, 2007. - 329 с.
15. *Поспелов Г. Г.* Бубновый валет. М.: Советский художник, 1990. - 236 с.
16. *Пунин Н. Н.* О Татлине. М.: Галарт, 1994. - 208 с.
17. *Русаков Ю.А.* Петров-Водкин. Л.: Искусство, 1975. - 328 с.
18. *Русакова А.А.* Павел Кузнецов. Л.: Искусство, 1977. - 357 с.
19. Русский футуризм / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. М.: Наследие, 1999. - 340 с.
20. Русский экспрессионизм / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. М.: Наследие, 2005. - 356 с.
21. *Сарабьянов Д.В.* Русские живописцы начала XX в.: Новые направления. Л.: Искусство, 1973. - 238 с.
22. *Сарабьянов Д.В., Шатских А. С.* Малевич. М.: Искусство, 1993. - 416 с.
23. Татлин: Каталог выставки. Мюнхен, Prestel, 1990. - 535 с.
24. Филонов. Живопись. Графика. Из собрания Государственного Русского музея. Каталог выставки. Л.: Искусство, 1988. - 267 с.
25. *Филонов П.Н.* Дневники. СПб.: Азбука-Классика, 2003. - 678 с.

Электронные ресурсы

1. Art project: энциклопедия искусств <http://www.artprojekt.ru>
2. История русской живописи России XVIII - начала XX века: культурный проект <http://sttp.ru>
3. Русская живопись: художники и их работы <http://www.artsait.ru>
4. Художники-передвижники. Товарищество передвижных художественных выставок <http://www.tphv.ru>
5. Портал "Музеи России" <http://www.museum.ru>
6. Государственная Третьяковская галерея / <http://www.tretyakovgallery.ru>
7. Российская государственная библиотека по искусству / <http://www.liart.ru>
8. [ArtHistory.ru](http://www.art-history.ru): изобразительное искусство - история, стили, художники, картины
9. Культурология: Учебное пособие / <http://www.niv.ru/doc/culture/lectures-radugin/>
10. Русский авангард: электронный курс истории искусства / <http://www.virtualrm.spb.ru/historyofarts/avangard/>
11. CD-ROM издательства "Директ-Медиа" (Москва):

Популярная художественная энциклопедия. 2008

Шедевры мировой живописи: 11 111 репродукций. 2004

Модерн. 2004

Искусство символизма. 2005

6.2. 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

Интернет-ресурсы

Учебные и методические материалы по курсу на сайте "Сады и время", разделы "Гуманитарный университет" (<http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=267>) и " Сады Серебряного века: Литература. Живопись. Архитектура" (<http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=66>).

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 и инвалидов

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 EmBraille ViewPlus;
- 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. Методическое обеспечение

9.1. Программа семинарских занятий

Тема 1.

Введение в изучение искусства второй половины XIX – первой трети XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные художественные направления в искусстве XIX века и проблемы их изучения.
2. Роль реализма, романтизма и салонного искусства в сложении системы символизма и модерна.
3. Общественное и культурное значение искусства символизма и авангарда.

Тема 2.

Проблемы изучения и терминологии искусства символизма и авангарда.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы и содержание основных терминов - символизм, стиль модерн, авангард, модернизм, синтез искусств, синэстезия
2. Проблемы периодизации искусства символизма и авангарда

Тема 3.

Возникновение и развитие символизма в Европе.

Вопросы для обсуждения:

1. Литературные и идейные основы символизма
2. Символизм и авангард - взаимоотношения двух явлений
3. Национальные школы искусства символизма и стиля модерн

Тема 4.

Возникновение и развитие символизма в России.

Вопросы для обсуждения

1. Особенности искусства символизма в России - соединение тенденций
2. Три этапа русского искусства символизма и стиля модерн
3. "Голубая роза" и переход от символизма к авангарду

Тема 5.

Возникновение и развитие авангарда в Европе.

Вопросы для обсуждения

1. Причины возникновения авангарда в европейском искусстве
2. Ранний и радикальный авангард в европейском искусстве
3. Теория искусства и основные направления в европейском авангарде

Тема 6.

Возникновение и развитие авангарда в России.

Вопросы для обсуждения

1. Особенности искусства авангарда в России
2. Ранний авангард и его связь с традициями
3. Радикальный авангард и его революционный потенциал

Тема 7.

Роль и место символизма и авангарда в искусстве XX века.

Вопросы для обсуждения

1. Судьба искусства символизма и авангарда в Европе и России
2. Символизм, авангард и художественные тенденции 1930-1950-х годов
3. Авангард, "второй авангард" и постмодернизм

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Символизм и авангард в искусстве Европы и России» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изучением истории и проблематики русского искусства эпохи символизма и авангарда, важнейших памятниках и персоналиях этого периода, с выявлением комплексного характера отечественной культуры конца XIX начала XX века, ее творческих и теоретических идей, перспектив и проблем художественной жизни страны, вытекающих из содержания изучаемой эпохи. Курс рассчитан на развитие самостоятельного мышления выпускника, умения углубленно анализировать сложные явления культуры и искусства, давать оценку социокультурным процессам, проекцией которых является искусство России конца XIX – начала XX века.

Цель курса – подготовить специалиста, способного ориентироваться в эпохах и стилях отечественного искусства конца XIX – начала XX века, знающего особенности развития различных видов творчества, актуальных для символизма и авангарда (живопись, графика, архитектура, скульптура, театральное-декорационное искусство, садовое и ландшафтное искусство, эстетика и теория искусства), умеющего применять в теории и на практике знания и компетенции в области исторического изучения отечественного художественного наследия, оценивать и вводить его явления в контекст отечественной и мировой культуры.

Задачи курса:

- овладение проблематикой историко-культурной эпохи конца XIX – начала XX века, динамикой культурных процессов, хронологией событий и стилей, терминологией и историей идей этой эпохи;
- углубленное изучение персоналий и памятников архитектуры и искусства русского и европейского символизма и авангарда, введение их в международный контекст;
- выявление творческих принципов эпох символизм и авангарда, их культурного содержания и способов проекции этого содержания на художественную форму (теория символа, синэстезии, тотального творчества);
- умение оперировать полученными знаниями и компетенциями, применять их при изучении, пропаганде и охране художественного наследия этих эпох.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства;

ПК-1.1 способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства.

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

В результате освоения дисциплины выпускники должны:

Знать:

- содержание и проблематику основных эпох в истории искусства Европы и России;
- систематизацию и хронологию истории искусства Европы и России;
- основные концепций различных школ по методологии и истории искусства;
- основные термины, применяемые при изучении и анализе рассматриваемого материала и базовую литературу;

Уметь:

- анализировать произведение искусства в контексте создавшей его художественной и исторической эпохи;
- устанавливать взаимосвязи между художественными явлениями разных стран (Европа и Россия) и исторических периодов (классицизм, неоклассицизм, ампи́р);
- представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к пониманию и исследованию искусства Европы и России;

Владеть:

- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- представлением об исторических процессах в рамках истории искусства (идея прогресса, идеал и идея, художественная эволюция и революция, продолжение традиции);
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

