

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ТЕОРИЯ АВАНГАРДА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.03 «История искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Теории и практики современного искусства»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Теория авангарда
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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:

1) овладение проблематикой историко-культурной эпохи конца XIX – начала XX века, динамикой культурных процессов, хронологией событий и стилей, терминологией и историей идей этой эпохи

2) углубленное изучение персоналий и памятников архитектуры и искусства русского символизма и авангарда, введение их в международный контекст

3) выявление творческих принципов эпох символизм и авангарда, их культурного содержания и способов проекции этого содержания на художественную форму (теория символа, синэстезии, тотального творчества)

4) умение оперировать полученными знаниями и компетенциями, при менять их при изучении, пропаганде и охране художественного наследия этих эпох.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
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: понимать синтетические и синэстетические устремления авангарда (история идей, образы литературы, театра, поэзии, кинематографа) Уметь: выявлять ценностные и социальные черты искусства, его идей и образов (апокалипсис, мессианизм, поиски духовного центра, тотальное творчество, омассовление общества) Владеть: элементами лекции-дискуссии и лекции-беседы; задания, требующие самостоятельных умозаключений и активного использования знаний по хронологии

	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных историографических школ	Знать: основные методологические принципы значимых исследований по теории авангарда Уметь: анализировать методы исследований по теориям авангарда Владеть: навыками поиска источников и литературы, составления библиографии по теориям авангарда
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория авангарда» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства, История русского искусства, История современного зарубежного искусства, История современного российского искусства, Теория искусства, Теории современного искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 56 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 70 ч.

	Раздел дисциплины/темы	Се ме ст р	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточн ой аттестации
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я			
			Ле кц ии	Се ми на р	Прак тиче ские зая ния	Лабо рато рные зая ния				
1	Тема 1. Поиски нового стиля в искусстве XIX в.	7	4	6				14		
2	Тема 2. Импрессионизм и стиль модерн в русском искусстве конца XIX века. Творчество К.А. Коровина, В.А. Серова и М.А. Врубеля	7	4	8				14	Контрольная работа	
3	Тема 3. «Мир искусства» и художественные объединения 1900–1910-х годов	7	4	6				14	Контрольная работа	

4	Тема 4. Русская архитектура 1890–1910-х годов	7	4	8				14	
5	Тема 5. Искусство авангарда до 1917 года	7	4	8				14	Контрольная работа
6	Экзамен	7						18	
	итого:		20	36				18	70

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 94 ч.

	Раздел дисциплины/темы	Се ме ст р	Виды учебной работы (в часах)				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточн ой аттестации
			Контактная		П р а к т и ч е с к и е з а н я т и я	Л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я			
			Л е к ц и и	С е м и н а р					
1	Тема 1. Поиски нового стиля в искусстве XIX в.	8	2	4				18	

2	Тема 2. Импрессионизм и стиль модерн в русском искусстве конца XIX века. Творчество К.А. Коровина, В.А. Серова и М.А. Врубеля	8	2	4				18	Контрольная работа
3	Тема 3. «Мир искусства» и художественные объединения 1900–1910-х годов	8	4	4				18	Контрольная работа
4	Тема 4. Русская архитектура 1890–1910-х годов	8	4	2				18	
5	Тема 5. Искусство авангарда до 1917 года	8	4	2				22	Контрольная работа
6	Экзамен	8						18	
	итого:		16	16				18	94

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 119 ч.

	Раздел дисциплины/темы	Се ме ст р	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточн ой аттестации	
			Контактная		Прак тиче ские зая ния	Лабо рато рные зая ния					
			Ле кц ии	Се ми на р							
1	Тема 1. Поиски нового стиля в искусстве XIX в.	5	4	6				22			
2	Тема 2. Импрессионизм и стиль модерн в русском искусстве конца XIX века. Творчество К.А. Коровина, В.А. Серова и М.А. Врубеля	5	4	8				24	Контрольная работа		
3	Тема 3. «Мир искусства» и художественные объединения 1900–1910-х годов	5	4	6				22	Контрольная работа		

4	Тема 4. Русская архитектура 1890– 1910-х годов	5	4	8				24	
5	Тема 5. Искусство авангарда до 1917 года	5	4	8				27	Контрольная работа
6	Экзамен	5						9	
	итого:		8	8				9	119

3. Содержание дисциплины

ТЕМА 1

ПОИСКИ НОВОГО СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX ВЕКА

1. 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.

2. 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.

3. 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.

ТЕМА 2

ИМПРЕССИОНИЗМ И СТИЛЬ МОДЕРН В РУССКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX ВЕКА. ТВОРЧЕСТВО К.А. КОРОВИНА, В.А. СЕРОВА И М.А. ВРУБЕЛЯ

1. Поиск "отрадного" в искусстве (В.А. Серов) и усвоение западноевропейского опыта. Интерес к искусству французских импрессионистов, М. Фортюни, А. Цорна. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев (Цорн-Репин, Мане-Серов, Фортюни-Врубель). Обучение русских художников в Париже и Мюнхене.

2. Пленэр и импрессионизм в творчестве К.А. Коровина. Развитие его стиля: от импрессионистического этюда к декоративной картине модерна. Театральное творчество Коровина. Особенности русского импрессионизма, его связь с европейскими художественными течениями начала XX века. Импрессионизм как стадия исследования природы в творчестве художников символизма и авангарда.

3. Творческий путь В.А. Серова. "Девочка с персиками": пленэрная живопись в соединении со сложной линейной, пространственной и цветовой композицией. Поиск новых сюжетов: пейзаж, анималистический жанр, характерный портрет. Рисунки и офорты Серова. Развитие его стиля от реализма к модерну. Портретное творчество Серова: портреты друзей, деятелей русского искусства и культуры, заказные портреты. Символизм и настроение в портретах Серова: ритмическая композиция, говорящие детали, выбор стиля в соответствии с характером модели. Исторические и мифологические работы Серова. Декоративные и неоклассические тенденции последнего периода. "Похищение Европы", "Портрет И. Рубинштейн". Проблема воплощения мифа в искусстве начала XX века.

4. Творческий путь М.А. Врубеля. Педагогический метод П.П. Чистякова и система анализа природы у Врубеля. Биография Врубеля и проблема творческой личности эпохи символизма. Живописный метод Врубеля: преобразование реалистического мотива, трансформация сюжета, самостоятельность художественных средств. Акварельные эскизы к росписям Владимирского собора. Роль салонного искусства в создании образов Врубеля: иконостас Кирилловской церкви, панно для дома Морозовой, керамические работы. Сказка и миф в живописи Врубеля. Картины "Царевна-Лебедь", "Лебедь", "Сирень", "Жемчужная раковина". Тема Демона у Врубеля и ее развитие. Портрет и пейзаж в творчестве художника. Декоративная живопись и майолика: поиск новых средств в рамках стиля модерн. "Принцесса Греза". Театральные работы Врубеля. Анализ природы в графике Врубеля. Поздние работы Врубеля.

ТЕМА 3

"МИР ИСКУССТВА" И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 1900—1910-Х ГОДОВ

1. Символизм в русской культуре рубежа веков, его роль в развитии литературы, изобразительного искусств, архитектуры. Влияние музыкальных драм Р. Вагнера и символистского театра Г. Ибсена и М. Метерлинка. М.К. Чюрленис, А. Галлен-Каллела и русские художники. 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). Полемика с И.Е. Репиным и В.В. Стасовым. Новый художественный метод и формирование художественной среды. Оформление жилого и театрального интерьера, бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства. Основные источники развития стиля: национальное художественное наследие и западноевропейские художественные течения. Реалистические тенденции в искусстве русского модерна. Начало нового стиля: работы В.М. Васнецова и Е.Д. Поленовой.

2. Объединение "Мир искусства": особенности эстетической программы, теоретические взгляды, учреждение в 1898 году одноименного журнала. Интерес к культуре немецкого романтизма и символизма. "Выставка русских и финских художников": программа приобщения отечественной культуры к тенденциям европейского искусства. Новые черты творчества мирискусников: культ красоты, обращение к традициям искусства ушедших эпох, романтическая ирония, влияние

символизма. Соединение черт реализма, импрессионизма и модерна в искусстве мирискусников. Роль А.Н. Бенуа и С.П. Дягилева в жизни объединения. Основные мастера "Мира искусства". Картины и театральные работы А.Н. Бенуа. Портреты Л.С. Бакста, К.А. Сомова и А.Я. Головина. Тема города у М.В. Добужинского. Символизм сюжета и цвета в живописи Н.К. Рериха. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Г.И. Нарбута. Обновление стиля в театрально-декорационном искусстве: Бакст, Головин, Рерих. Спектакли "Русских сезонов" В.П. Дягилева: между символизмом и авангардом. Выставочная деятельность "Мира искусства". Роль объединения в формировании отечественной искусствоведческой науки. А.Н. Бенуа и И.Э. Грабарь как историки искусства.

3. Объединение "Союз русских художников" и московское искусство начала XX века. В.А. Серов и традиции Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. Расхождения между московской и петербургской группами. "Московские" особенности объединения: разработка цвета, интерес к национальной художественной традиции, народному искусству, русскому пейзажу. Соединение реалистических и символических черт в творчестве С.В. Иванова, К.Ф. Юона, С.В. Малютина. Русская тема: от этнографического этюда до символов национального характера. Старая Москва в работах А.М. Васнецова. Древнерусские сюжеты и их психологическая трактовка у А.П. Рябушкина. Крестьянская стихия в живописи Ф.А. Малявина.

4. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова: живописная техника, художественная система, черты постимпрессионизма и символизма. Образ природы и человека у Борисова-Мусатова. Музыкальные качества и растворение сюжета в его живописи. Картины "Водоем", "Гобелен", "Призраки". Развитие художественной концепции Борисова-Мусатова в творчестве художников "Голубой розы". Выставка "Голубой розы" в Москве (1907). Поиски темы и стиля: восточная природа у П.В. Кузнецова и М.Г. Сарьяна, примитивизм у Н.П. Крымова, черты символизма у Н.Н. Сапунова и С.Ю. Судейкина. Живописные композиции и театральные работы Н.П. Ульянова.

ТЕМА 4

РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА 1890—1910-Х ГОДОВ

1. Историзм в русской архитектуре второй половины XIX в. и проблема стиля. Национально-романтические тенденции и обращение к русской архитектурной традиции. Проекты и деревянные постройки В.А. Гартмана и И.П. Ропета: поиск цельного пространственного решения и динамики образа. Трансформация образцов и слияние объемов в Храме Воскресения Словущего А.А. Парланда. "Памятник гренадерам, павшим под Плевной" и здание Исторического музея В.О. Шервуда: свободное использование архитектурных элементов, объемно-пластическое решение фасада, динамичная композиция, романтический образ. "Псевдорусский" и "неорусский" стиль: путь от эклектики к стилю модерн. Архитектурные проекты художников В.М. Васнецова (Цветковская и Третьяковская галереи) и С.В. Малютина (дом П.Н. Перцова). Постройки А.С. Каминского (Третьяковские ворота, дом С.М. Третьякова), Н.И. Поздеева (дом Н.В. Игумнова), Н.В. Султанова (храм в Новом Петергофе), В.А. и Г.А. Косяковых (собор в Кронштадте). Неорусский стиль в творчестве В.А. Покровского.

2. Рационалистические тенденции в инженерно-строительном творчестве конца XIX века и формирование нового стиля. Конструкции инженера В.Г. Шухова. Исторические обстоятельства возникновения нового стиля: тяга к красоте, урбанизация, развитие требований к градостроительному искусству. Влияние западноевропейской архитектуры. Основные черты стиля модерн: свободная объемно-пространственная композиция, асимметрия, органические формы, синтез искусств. Художественное решение различных типов построек: доходный дом, особняк, гостиница, вокзал, магазин, банк,

производственный комплекс, конторское здание, театр, православные и иные храмы. Роль заказчика и творческий вклад архитектора.

3. Архитектура петербургского модерна: лаконизм образа, скандинавские влияния, ренессансные мотивы. Постройки Ф.И. Лидваля: дом Лидваль, дом Толстого, Азово-Донской банк. Архитекторы петербургского модерна: А.Ф. Бубырь, Н.В. Васильев, Э.Ф. Виррих, С.С. Кричинский. Архитектура московского модерна: богатство форм, продолжение древнерусских традиций, многообразие стилизаций. Творчество Л.Н. Кекушева: от барочных форм к пластическим линиям модерна. Богдельня имени Геер, дом Исакова, собственный дом, особняк Миндовского. Архитектурные принципы Ф.О. Шехтеля: объемно-пластическое решение здания, организация постройки вокруг центрального ядра, ритмическое применение изобразительных мотивов, соединение классических архитектурных и природных форм. Особняки З.Г. Морозовой, С.П. Рябушинского, А.И. Дерожинской, здание Московского Художественного театра. Деревянные выставочные здания в неорусском стиле и вокзал Северной железной дороги. Рационализм и неоклассицизм в творчестве Шехтеля: здание типографии "Утро России", Московского Купеческого общества. Московские архитекторы модерна: И.П. Машков, Г.И. Макаев, С.У. Соловьев, И.С. Кузнецов.

4. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х годов: ретроспективизм, "целесообразный" модерн и протофункционализм. Стремление к представительной архитектурной форме и идеальным ансамблям. Возврат к наследию античности и Ренессанса. Музей Старого Петербурга (1907) и "Историческая выставка архитектуры" (1911): новые эстетические ориентиры молодых архитекторов. Повышение роли эскизного проекта и градостроительной концепции. Творчество И.А. Фомина: особняк А.А. Половцова на Каменном острове, проект "Новый Петербург". Петербургские ансамбли В.А. Щуко. Неоклассицизм в Москве. Собственный дом Ф.О. Шехтеля на Большой Садовой (1909): начало нового стиля. Работы А.В. Щусева, А.В. Жолтовского, А.И. Таманяна, И.А. Иванова-Шица. Общественные здания Москвы эпохи неоклассицизма: Брянский вокзал в Москве (И.И. Рерберг, В.К. Олтаржевский), Музей изящных искусств (Р.И. Клейн), Народный университет имени А.Л. Шанявского (И.А. Иванов-Шиц).

5. Региональные особенности архитектуры 1890 — 1910-х годов. Архитектура модерна и неоклассицизма в крупных промышленных городах Европейской России: Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самара, Пенза, Астрахань, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Архитектура модерна в городах Урала и Сибири: Тюмень, Красноярск, Тобольск. "Деревянный модерн" (Кимры, Самара, Тобольск): обновленный стилистический вариант народной архитектуры. Фабричная архитектура и фабричные поселки (Тверь, Иваново, Шуя). Архитектура модерна и неоклассицизма в городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Ялта. Творчество С. Городецкого. Своеобразие архитектуры модерна в Литве, Латвии и Эстонии. Заказные работы и образцы столичного стиля в провинциальных городах (проекты фон Гогена для Пензы, Покровского для Нижнего Новгорода, Щусева для усадебных ансамблей России и Украины).

ТЕМА 5

ИСКУССТВО АВАНГАРДА ДО 1917 ГОДА

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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".

8. 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

4. Образовательные технологии

<i>№ т е м ы</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
1	2	3	6
1	Тема 1. Поиски нового стиля в искусстве XIX в.	Лекция Семинарские занятия Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
2	Тема 2. Импрессионизм и стиль модерн в русском искусстве конца XIX века. Творчество К.А. Коровина, В.А. Серова и М.А. Врубеля	Лекция Семинарские занятия Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
3	Тема 3. «Мир искусства» и художественные объединения 1900–1910-х годов	Лекция Семинарские занятия Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
4	Тема 4. Русская архитектура 1890–1910-х годов	Лекция Семинарские занятия Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты

5	Тема 5. Искусство авангарда до 1917 года	Лекция Семинарские занятия Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
---	--	---	---

5. Оценка планируемых результатов обучения

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	Всего	
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад на семинарском занятии	10 баллов	20 баллов
	40 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

5.1. Система оценивания

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; 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 выставляется 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 выставляется 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	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите льно»/ 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 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

Вопросы к промежуточной аттестации

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 искусства, 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 и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

1. *Кириченко Е. И.* Русская архитектура 1830-х—1910-х годов. М.: Искусство, 1982. - С. 180-378. (с илл.)
2. *Сарабьянов Д.В.* История русского искусства конца XIX — начала XX в. М.: Искусство, 1993. - 254 С.
3. Хан-Магомедова В. Взгляд с высоты [Текст] / В. Хан-Магомедова // Диалог искусств. - 2014. - № 5. - С. 12-15.

Дополнительная

ОБЩИЕ РАБОТЫ

- Адашевская Л. Апокриф о русском авангарде[Текст] / Л. Адашевская ; фот. К. Чубанова
// Диалог искусств. - 2014. - № 3. - С. 17-19.
- Архитекторы об архитекторах: Ленинград-Петербург. XX век. СПб.: Лениздат, 1999. – 786 с.
- Блинов В. Ю.* Русская детская книжка-картинка 1900 – 1941. М.: Искусство-XXI век, 2005. – 186 с.
- Боулт Дж.* Художники русского театра. 1880-1930: Собрание Н. и Н. Лобановых-Ростовских. М.: Искусство, 1994. – 384 с.
- Зодчие Санкт-Петербурга XX века. СПб.: Лениздат, 2000. – 867 с.
- Исаченко В.Г.* Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. СПб.: Искусство-СПб., 2004. – 348 с.
- Иконников А.В.* Архитектура Москвы. XX век. М.: Стройиздат, 1984. – 453 с.
- Иллюстрированный словарь русского искусства / Сост. Н.А. Борисовская. М.: Трилистник, 2001. – 653 с.
- Кауфман Р. С.* Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. М.: Искусство, 1978. – 257 с.
- Кудрявцева Л.С.* Художники детской книги. М.: Изобразительное искусство, 1998. – 302 с.
- Мастера искусства об искусстве. Т. 7. М.: Искусство, 1970. – 456 с.
- Москва-Берлин. Каталог выставки. Мюнхен: Престель, 1996. – 378 с.
- Полевой В. М.* Двадцатый век. М.: Изобразительное искусство, 1989. – 358 с.
- Русская сказка: Каталог выставки ГРМ. М.: Палас Эдишн, 2000. – 329 с.
- Русский импрессионизм: Каталог выставки ГРМ. СПб.: Палас Эдишн, 2000. – 309 с.
- Сарабьянов Д. В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980. 356 с.
- Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1890-1932): Справочник. СПб.: Издательство Чернышева, 1993. – 400 с.
- Толстой А.* Художники русской эмиграции. М.: Искусство-XXI век, 2005. – 328 с.
- Турчин В.С.* Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 648 с.
- Художники русского театра. Собрание Никиты и Нины Лобановых. Каталог. М.: Искусство, 1995. – 456 с.
- Чапкина М.* Художественная открытка: К столетию открытки в России. М.: Галарт, 1993. – 328 с.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

- "Мир искусства": К столетию выставки русских и финляндских художников 1898 г. СПб.: Палас Эдишн, 1998. – 278 с.
- Александр Бенуа размышляет... М.: Искусство, 1968. – 458 с.
- Алешина Л. С., Ракова М. М., Горина Т. Н.* Русское искусство XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1972. – 438 с.
- Алешина Л.С., Стернин Г.Ю.* Образы и люди Серебряного века. М.: Галарт, 2005. – 271 с.
- Бассехес А.И.* Театр и живопись Головина. М.: Искусство, 1970. – 231 с.
- Башкирцева М.* Дневник. М.: Захаров, 2003. – 688 с.
- Белецкий П.А.* Георгий Нарбут. Л.: Искусство, 1985. – 238 с.
- Бенуа А. Н.* Мои воспоминания. В 2-х кн. М.: Наука, 1990. Т. 1. – 712 с. Т. 2 – 743 с.
- Бенуа А. Н.* История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1995. С. 123-419.

- Бернандт Г.Б.* Александр Бенуа и музыка. М.: Музыка, 1969. – 256 с.
- Борисова Е. В., Стернин Г. Ю.* Стиль модерн. М.: Советский художник, 1990. – 289 с.
- Борисова Е. В., Стернин Г. Ю.* Русский неоклассицизм. М.: Галарт, 2002. – 297 с.
- Борисовская Н.А.* Лев Бакст. М.: Искусство, 1979. – 259 с.
- Боровский А. Е.Е.* Лансере. Л.: Искусство, 1975. – 328 с.
- В. М. Васнецов: Письма. Дневники, Воспоминания. Суждения современников.* М.: Искусство, 1987. – 456 с.
- В.Д. Поленов. Е.Д. Поленова.* Хроника семьи художников. М.: Искусство, 1964. – 675 с.
- В.И. Суриков: Письма. Воспоминания о художнике.* Л.: Изобразительное искусство, 1977. – 358 с.
- Власова Р.И.* Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из наследия петербургских мастеров. Л.: Искусство, 1984. – 367 с.
- Волошин М. А.* Лики творчества. Л.: Наука, 1988. – 675 с.
- Воспоминания о Добужинском.* СПб.: Искусство, 1997. – 589 с.
- Воспоминания о серебряном веке.* М.; Республика, 1993. – 503 с.
- Врубель М. А.* Переписка. Воспоминания о художнике. Л.; Искусство, 1976. – 673 с.
- Ганкина Э.З.* Русские художники детской книги. М.: Искусство, 1963. – 456 с.
- Гозенпуд А.А.* Рихард Вагнер и русская культура. Л.: Музыка, 1990. – 345 с.
- Гольице Г.В. С.В. Малютин.* Л.: Искусство, 1974. – 325 с.
- Гофман И.* "Голубая роза". М.: Вагриус, 2000. – 336 с.
- Грбарь И.Э. В.А. Серов: Жизнь и творчество.* М.: Искусство, 1965. – 564 с.
- Гусарова А.П.* Константин Коровин. М.: Галарт, 1990. – 357 с.
- Добужинский М.В.* Воспоминания. М.: Наука, 1987
- Долинский М. З.* Искусство и Александр Блок. М.: Советский художник, 1985. – 302 с.
- Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф.* Русская мемориальная скульптура. М.: Искусство, 1978. – 435 с.
- Журавлева Е.В. К.А. Сомов.* М.: Искусство, 1980. – 238 с.
- Журавлева Л.С.* Талашкино. М. Искусство, 1989. – 287 с.
- И.Я.Билибин: Статьи, Письма. Воспоминания о художнике.* Л.: Искусство, 1970. - 453 с.
- Иван Билибин: По материалам собрания Е.П. Климова.* М.: Терра, 1999. - 327 с.
- Каменский А.А.* Анна Голубкина: Личность. Эпоха. Скульптура. М.: Изобразительное искусство, 1990. - 356 с.
- Кассу Ж.* Энциклопедия символизма. М.: Республика, 1998. – 568 с.
- Кириченко Е. И.* Русский стиль. М.: Галарт, 1997. – 328 с.
- Коган Д.З.* Константин Коровин. М.: Искусство, 1964. - 327 с.
- Коган Д.З.* Мамонтовский кружок. М.: Искусство, 1970. - 239 с.
- Константин Коровин вспоминает...* М.: Наука, 1988. - 529 с.
- Копищев М.И.* Валентин Серов. М.: Искусство, 1972. – 456 с.
- Кочик О. Я.* Живописная система Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1980. – 326 с.
- Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский.* М.: Изобразительное искусство, 1989. – 347 с.
- Лапшин В. П.* Серов: Последний год жизни. М.: Галарт, 1995. - 647 с.
- Лапшин В. П.* Союз русских художников. Л.: Искусство, 1974. – 583 с.
- Лапшина И.П.* "Мир искусства": Очерки истории и творческой практики. М.: Изобразительное искусство, 1977. – 247 с.
- Мейерхольд и художники.* М.: Галарт, 1996. – 265 с.
- Нащокина М.В.* Художественная открытка русского модерна. М.: Жираф, 2004. 348 с.

- Неклюдова М.Г.* Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала XX в. М.: Искусство, 1991. – 327 с.
- Пайман А.* История русского символизма. М.: Республика, 1998. - 329 с.
- Петров В.Н.* Мир искусства. М.: Искусство, 1975. – 356 с.
- Петров В.Н., Каменский А.А.* Мир искусства. Л.: Аврора, 1989. – 302 с.
- Пожарская М. Н.* “Русские сезоны” в Париже: Эскизы декораций и костюмов. М.; Искусство, 1988. – 358 с.
- Пожарская М.Н.* Александр Головин. М.: Галарт, 1990. - 283 с.
- Пожарская М.Н.* Русское театральное-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1970
- Поспелов Г.Г.* Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М.: Наука, 1999. - 348 с.
- Ракова М.М.* Русский натюрморт конца XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1970. - 205 с.
- Розинер Ф.* Искусство Чюрлениса. М.: Республика, 1995. - 346 с.
- Русакова А.А.* Борисов-Мусатов. М.: Искусство, 1966. – 183 с.
- Русакова А.А.* Символизм в русской живописи. М.: Изобразительное искусство, 1991. – 309 с.
- Сарабьянов Д. В.* Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. - 289 с.
- Сидоров А.А.* Русская графика начала XX в.: Очерки истории и теории. М.: Искусство, 1969. - 403 с.
- Символизм в России: Каталог выставки ГРМ. М.: Палас Эдишн, 1996. - 403 с.
- К.А. Сомов.* Письма. Дневники. Суждения современников. М.: Искусство, 1979. - 423 с.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России 1900 — 1910 годов. М.: Искусство, 1988. – 236 с.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России начала XX века. М.: Искусство, 1976. – 305 с.
- Тарабукин Н.М.* Врубель. М. Искусство, 1976. – 308 с.
- Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. М.: Издательство МГУ, 1993. 248 с.
- Федоров-Давыдов А.А.* И.И. Левитан. М.: Искусство, 1976. - 348 с.
- Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX — начала XX в. М.: Искусство, 1974. – 340 с.
- Чугунов Г.И.* М.В. Добужинский. Л.: Искусство, 1988. – 278 с.
- Шестаков В.П.* Искусство и мир в "Мире искусства". М.: Славянский диалог, 1998.. 150 с.
- Шмидт И. М.* Русская скульптура второй половины XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1989. – 358 с.
- Эткинд М.Г.* А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX — начала XX века. Л.: Искусство, 1989. – 435 с.
- Яковлева Е. П.* Театральное-декорационное искусство Н. К. Рериха. Самара: Агни, 1996. – 270 с.

АРХИТЕКТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

- Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века: Справочник. СПб.: Лениздат, 1996. – 537 с.
- Борисова Е.А.* Русская архитектура второй половины XIX в. М.: Искусство, 1979. – 268 с.
- Борисова Е.А.* Художественный мир русской усадьбы. М.: Прогресс-Традиция, 1997. – 289 с.

- Кириков Б.М.* Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. СПб. Коло, 2008. – 576 с.
- Кириченко Е.И., Нащокина М.В.* Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Общая характеристика и теоретические проблемы. М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 305 с.
- Кириченко Е.И., Нащокина М.В.* Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Города и новые типы поселений. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 347 с.
- Лукомский Г.К.* Современный Петербург: Очерк истории возникновения и развития классического строительства (1900-1915). М.: Коло, 2002. - 146 с.
- Лукомский Г.К.* Старый Петербург. М.: Коло, 2002. - 178 с.
- Мальгин А.В.* Русская Ривьера: Курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец XVIII — начало XX века. Симферополь: Сонат, 2003. – 352 с.
- Нащокина М.В.* Архитектура московского модерна. М.: Жираф, 2003. - 406 с.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 1920-Х — НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ

- Бобринская Е.А.* Футуризм и кубофутуризм: Европа, Россия. М.: Галарт, 2000. - 309 с.
- Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства. М.: Гилея, 2008. - Т. 1. 430 с. Т. 2. 446 с.
- Крученых А.* Наш выход: К истории русского футуризма. М.: Галарт, 1996. – 456 с.
- Кузьма Петров-Водкин: Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство.* Л.: Искусство, 1986. – 458 с.
- Ларионов. Живопись. Графика. Театр / Сост Г.Г. Поспелов, Е.А. Илюхина.* М.: Галарт, РА, 2006. – 408 с.
- Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л.: Советский писатель, 1989. - 586 с.
- Малевич К. С.* Собрание сочинений. Т. 1. М.: Гилея, 1996. – 478 с.
- Малевич К. С.* Черный квадрат. СПб.: Азбука-Классика, 2003. – 568 с.
- Мислер Н., Боулт Дж.* Филонов. М.: Советский художник, 1990. – 286 с.
- Мурина Е. Б., Джафарова С. Г.* Лентулов. М.: Советский художник, 1990. – 289 с.
- Петров-Водкин К. С.* Письма. Статьи. М.: Советский художник, 1991. - 308 с.
- Петров-Водкин К.С.* Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 1982. – 457 с.
- Повелихина А. В., Ковтун Е. Ф.* Русская живописная вывеска и художники авангарда. СПб.: Аврора, 1991. – 258 с.
- Поляков М.* Книги русского кубофутуризма. М.: Гилея, 2007. – 329 с.
- Поспелов Г. Г.* Бубновый валет. М.: Советский художник, 1990. – 236 с.
- Пунин Н. Н.* О Татлине. М.: Галарт, 1994. - 208 с.
- Русаков Ю.А.* Петров-Водкин. Л.: Искусство, 1975. - 328 с.
- Русакова А.А.* Павел Кузнецов. Л.: Искусство, 1977. – 357 с.
- Русский футуризм / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков.* М.: Наследие, 1999. - 340 с.
- Русский экспрессионизм / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков.* М.: Наследие, 2005. – 356 с.
- Сарабьянов Д.В.* Русские живописцы начала XX в.: Новые направления. Л.: Искусство, 1973. – 238 с.
- Сарабьянов Д.В., Шатских А. С.* Малевич. М.: Искусство, 1993. – 416 с.
- Татлин: Каталог выставки. Мюнхен, Prestel, 1990.* - 535 с.
- Филонов. Живопись. Графика. Из собрания Государственного Русского музея.* Каталог выставки. Л.: Искусство, 1988. – 267 с.
- Филонов П.Н.* Дневники. СПб.: Азбука-Классика, 2003. – 678 с.

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 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 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 2

№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	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	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

9.1. Планы семинарских занятий

ТЕМА 1

ПОИСКИ НОВОГО СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX ВЕКА

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.

Литература

Основная

Алешина Л. С., Ракова М. М., Горина Т. Н. Русское искусство XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1972. – 438 с.

Алешина Л.С., Стернин Г.Ю. Образы и люди Серебряного века. М.: Галарт, 2005. – 271 с.

Борисова Е. В., Стернин Г. Ю. Стиль модерн. М.: Советский художник, 1990. – 289 с.

Борисова Е. В., Стернин Г. Ю. Русский неоклассицизм. М.: Галарт, 2002. – 297 с.

Борисовская Н.А. Лев Бакст. М.: Искусство, 1979. – 259 с.

Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из

Кочик О. Я. Живописная система Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1980. – 326 с.

Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм: Европа, Россия. М.: Галарт, 2000. - 309

с.

Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. М.: Гилея, 2008. - Т. 1. 430 с. Т. 2. 446 с.

Крученых А. Наш выход: К истории русского футуризма. М.: Галарт, 1996. – 456 с.
Кузьма Петров-Водкин: Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство.

Л.:

ТЕМА 2

ИМПРЕССИОНИЗМ И СТИЛЬ МОДЕРН В РУССКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XIX ВЕКА. ТВОРЧЕСТВО К.А. КОРОВИНА, В.А. СЕРОВА И М.А. ВРУБЕЛЯ

1. Параллели и различия стиля русских и западных живописцев (Цорн-Репин, Мане-Серов, Фортуни-Врубель). Обучение русских художников в Париже и Мюнхене.

2. Пленэр и импрессионизм в творчестве К.А. Коровина.

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. Педагогический метод П.П.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Алешина Л.С., Стернин Г.Ю. Образы и люди Серебряного века. М.: Галарт, 2005. – 271 с.

Бассехес А.И. Театр и живопись Головина. М.: Искусство, 1970. – 231 с.

Борисова Е. В., Стернин Г. Ю. Русский неоклассицизм. М.: Галарт, 2002. – 297 с.

Борисовская Н.А. Лев Бакст. М.: Искусство, 1979. – 259 с.

Боровский А. Е.Е. Лансере. Л.: Искусство, 1975. – 328 с.

с.

Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала XX в. М. Искусство, 1991. – 327 с.

Пайман А. История русского символизма. М.: Республика, 1998. - 329 с.

Петров В.Н. Мир искусства. М.: Искусство, 1975. – 356 с.

ТЕМА 3

"МИР ИСКУССТВА" И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 1900—1910-Х ГОДОВ

1. Символизм в русской культуре рубежа веков, его роль в развитии литературы, изобразительного искусств, архитектуры.

2. Влияние музыкальных драм Р. Вагнера и символистского театра Г. Ибсена и М. Метерлинка. М.К. Чюрленис, А. Галлен-Каллела и русские художники.

3. 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).

4. Объединение "Мир искусства": особенности эстетической программы,

5. Объединение "Союз русских художников" и московское искусство начала XX века.

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

Алешина Л. С., Ракова М. М., Горина Т. Н. Русское искусство XIX — начала XX века. М.: Искусство, 1972. – 438 с.

- Алешина Л.С., Стернин Г.Ю.* Образы и люди Серебряного века. М.: Галарт, 2005. – 271 с.
- Бассехес А.И.* Театр и живопись Головина. М.: Искусство, 1970. – 231 с.
- Баширцева М.* Дневник. М.: Захаров, 2003. – 688 с.
- Бенуа А. Н.* Мои воспоминания. В 2-х кн. М.: Наука, 1990. Т. 1. – 712 с. Т. 2 – 743 с.
- Бенуа А. Н.* История русской живописи в XIX веке. М.: Республика, 1995. С. 123-419.
- Бернандт Г.Б.* Александр Бенуа и музыка. М.: Музыка, 1969. – 256 с.
- с.

ТЕМА 4 РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА 1890—1910-Х ГОДОВ

1. Историзм в русской архитектуре второй половины XIX в. и проблема стиля
2. Рационалистические тенденции в инженерно-строительном творчестве конца XIX века и формирование нового стиля.
3. Архитектура петербургского модерна: лаконизм образа, скандинавские влияния, ренессансные мотивы. Постройки Ф.И. Лидваля:
4. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х годов: ретроспективизм, "целесообразный" модерн и протофункционализм.
5. Региональные особенности архитектуры 1890 — 1910-х годов.

ЛИТЕРАТУРА

- Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века: Справочник. СПб.: Лениздат, 1996. – 537 с.
- Борисова Е.А.* Русская архитектура второй половины XIX в. М.: Искусство, 1979. – 268 с.
- Кириков Б.М.* Архитектура петербургского модерна: Особняки и доходные дома. СПб. Коло, 2008. – 576 с.
- Лукомский Г.К.* Современный Петербург: Очерк истории возникновения и развития классического строительства (1900-1915). М.: Коло, 2002. - 146 с.
- Лукомский Г.К.* Старый Петербург. М.: Коло, 2002. - 178 с.
- Нащокина М.В.* Архитектура московского модерна. М.: Жираф, 2003. - 406 с.

ТЕМА 5 ИСКУССТВО АВАНГАРДА ДО 1917 ГОДА

1. Термины "авангард" и "модернизм", "футуризм" и "кубофутуризм", их границы и применение.
2. Объединение "Бубновый валет": от народного примитива к иконописному, "византийскому" стилю, укрупнению форм, интенсивности цветового воздействия картины.
3. Различные варианты русского авангардного движения. Возникновение новых художественных центров.
4. 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.
5. Творческий путь В.В. Кандинского: импрессионизм, стиль модерн, растворение сюжета, беспредметное искусство. "
7. Творческий путь П.Н. Филонова: от живописной техники к художественному методу.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Издательство МГУ, 1993. 248 с.

Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм: Европа, Россия. М.: Галарт, 2000. - 309

с.

Поляков М. Книги русского кубофутуризма. М.: Гилея, 2007. – 329 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Спецкурс «Теория авангарда» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного 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, театрално-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:

1) овладение проблематикой историко-культурной эпохи конца XIX – начала XX века, динамикой культурных процессов, хронологией событий и стилей, терминологией и историей идей этой эпохи

2) углубленное изучение персоналий и памятников архитектуры и искусства русского символизма и авангарда, введение их в международный контекст

3) выявление творческих принципов эпох символизм и авангарда, их культурного содержания и способов проекции этого содержания на художественную форму (теория символа, синэстезии, тотального творчества)

4) умение оперировать полученными знаниями и компетенциями, при менять их при изучении, пропаганде и охране художественного наследия этих эпох.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

Знать:

понимать синтетические и синэстетические устремления авангарда (история идей, образы литературы, театра, поэзии, кинематографа)

основные методологические принципы значимых исследований по теории авангарда

Уметь:

выявлять ценностные и социальные черты искусства, его идей и образов (апокалипсис, мессианизм, поиски духовного центра, тотальное творчество, омассовление общества)

анализировать методы исследований по теориям авангарда

Владеть:

элементами лекции-дискуссии и лекции-беседы; задания, требующие самостоятельных умозаключений и активного использования знаний по хронологии

навыками поиска источников и литературы, составления библиографии по теориям авангарда

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
2	Приложение №1	26.06.2020	№15

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№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	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное