

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
Единак А. Ю.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 39.03.03 Организация работы с молодежью
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: Управление креативными проектами в сфере молодежной
политики
КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКА: Бакалавр
Форма обучения: очная

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История изо» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Искусство Древней Руси.

1. Основные архитектурные памятники Киевской Руси.
2. Соборы Новгорода и Владимира Вы знаете
3. Назовите основные башни и соборы Московского Кремля.
4. Творчество крупнейших русских иконописцев: Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия.
5. Искусства XVII века.

Искусство XVIII века.

1. Особенности парадного портрета и творчество крупнейших портретистов I половины XVIII века.
2. Камерный портрет и парадный портрет.
3. Творчество крупнейших портретистов II половины XVIII века.
4. Архитектурные памятники русского барокко.
5. Архитектурные памятники русского классицизма
6. Творчество крупнейших живописцев и скульпторов эпохи классицизма.

Искусство I половины XIX века.

1. Важнейшие особенности развития романтизма в русской живописи и творчество крупнейших живописцев-романтиков.
2. Переход от романтизма к реализму в искусстве II четверти XIX века.
3. Творчество Брюллова и Иванова и их мировое значение.
4. Критический реализм в русской живописи.

Искусство II половины XIX - начала XX века.

1. Основные принципы деятельности Товарищества передвижников.
2. Крупнейшие представители передвижнического реализма и их основные произведения.
3. Особенности неорусского стиля в архитектуре. Приведите примеры.
4. Крупнейшие скульпторы II половины XIX века и их основные работы.
5. Основные представители академизма в живописи II половины XIX века.
6. Художественные объединения конца XIX – начала XX века.
7. Особенности стиля модерн в искусстве Серебряного века.
8. Направления авангардного искусства и их представители.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, написание эссе и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной следует ориентироваться на вопросы для самостоятельной работы и авторские презентации, размещенные на ЭИОС в курсе История искусства.

Раздел I. Древнерусское искусство.

Искусство периода феодальной раздробленности.

Новгородское искусство.

Место Новгорода в общественной и культурной жизни Древней Руси. Демократизм новгородского искусства. Софийский собор – главный архитектурный памятник Новгорода. Его особенности, отличия от Софийского собора в Киеве. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков. Особенности развития новгородской фресковой живописи: демократизм образов святых, контрастный колорит. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.

Владимиرو-Суздальское искусство.

Место и значение Владимиро-Суздальского княжества в общественной и культурной жизни Древней Руси. Основные архитектурные памятники XII-XIII веков. Развитие декоративной скульптуры, скульптурный орнамент Владимиро-Суздальских храмов: церкви Покрова на Нерли, Дмитриевского собора. История создания главной иконы Руси – «Богородицы Владимирской», ее византийские корни и художественные особенности.

Архитектура Московского Кремля.

История создания Кремля. Стены, башни, основные соборы Кремля (Успенский, Благовещенский, Архангельский), их предназначение. Ансамбль Соборной площади Кремля. Грановитая палата и Колокольня Ивана Великого. Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади. Кремль и Красная площадь – памятники русской культуры мирового значения.

Искусство XVII века.

Постепенный отход от церковных канонов, усиление декоративного начала в искусстве. Противоречивый характер развития искусства этого периода, процесс обмирщения, его важнейшие особенности и проявления в архитектуре и иконописи («нарышкинское барокко», «строгановская школа»). Творчество С.Ушакова – вершина развития искусства XVII века. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Раздел II. Искусство XVIII века.

Русский портрет II половины XVIII – нач. XIX веков.

Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века – Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И.Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский – крупнейший портретист конца XVIII - нач. XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы.

Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIX века.

Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).

Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.

Раздел III. Искусство первой половины XIX века.

От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века.

Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин).

Творчество крупнейших живописцев второй четверти XIX века.

К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов – крупнейшие мастера рассматриваемого периода. Анализ главного произведения Брюллова – картины «Последний день Помпеи» (идейное содержание, система образов, колорит, композиция). Брюллов – портретист, наиболее значительные работы мастера в портретном жанре. Картина Иванова «Явление Христа народу» – энциклопедия всего русского искусства XIX века, значение этого произведения, история его создания и анализ картины. «Библейские эскизы» Иванова. Формирование искусства критического реализма в творчестве Федотова. Основные работы мастера. Значение творчества Федотова для дальнейшего развития русской живописи.

Раздел IV. Искусство II половины XIX века.

Жанровое многообразие живописи передвижников.

Основные жанры живописи передвижников: бытовой, исторический, портретный, пейзажный. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения. (От Перова и Крамского до Репина и Сурикова). Первый семинар посвящен жанровой живописи, второй – исторической живописи, третий – портретной живописи, четвертый – пейзажной живописи, с анализом творчества художников и их лучших работ.

Раздел V. Искусство конца XIX – начала XX века.

Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве на рубеже веков.

От неорусского стиля к модерну – эволюция русской архитектуры Серебряного века. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. Шехтель и др.). Место и значение их творчества в русском искусстве рубежа веков. Анализ главных работ представителей русского модерна.

«Мир искусства» – крупнейшее художественное объединение Серебряного века.

История создания объединения. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др. Жанровое и стилистическое многообразие творчества мирискусников. Анализ основных произведений живописи и графики мирискусников. Театральные работы художников объединения.

Раздел VI. Искусство XX века. Основные этапы.

Искусство послеоктябрьских десятилетий.

Реформирование художественной жизни в первой половине 20-х годов. Художественные объединения 20-х нач. 30-х гг. XX века. Развитие архитектурного конструктивизма. Живопись 20-х – 30-х годов. Творчество крупнейших мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, М.В. Нестеров) и молодых живописцев (П.Д. Корин, А.А.Дейнека, М.Б.Греков). Основные жанры живописи: исторический, батальный, портретный. Становление доктрины «социалистического реализма». Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта официального советского искусства.

Искусство в годы Великой Отечественной войны.

Развитие плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы крупнейших художников-графиков: Кукрыниксов, Б.Ефимова, И.Тоидзе, В.Корецкого и др. Художники

на фронтах войны. Живопись военных лет. Творчество А.Дейнеки, А.Пластова, К.Юона, С.Герасимова.

Искусство конца 40-х – 90-х годов.

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Ансамбль Е.Вучетича в Трептов-парке Берлина – крупнейшее произведение монументального искусства. Создание Академии художеств СССР, борьба с т.н. «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы крупных мастеров, не вписавшихся в официальные доктрины. Влияние «хрущевской» оттепели на изобразительное искусство. Противоречивый характер развития искусства 60-х – 70-х годов. Критика творчества молодых художников официальной властью.

Реформирование советского общества середины 80-х годов, распад СССР и влияние этих процессов на развитие искусства. Многообразие художественных направлений и стилей российского искусства конца XX века (от реализма до постмодернизма). Творчество крупнейших представителей современного российского искусства.

Основные тенденции развития искусства постсоветского периода.

Обмен мнениями о путях развития живописи, скульптуры и архитектуры начала третьего тысячелетия, деятельность мастеров, как известных и официально признанных (И.Глазунов, З.Церетели, М.Шемякин, А.Шилов и др.), так и начинающих свой творческий путь. Широкая выставочная деятельность в современной России. Противоречивый характер государственной культурной политики и его проявления в изобразительном искусстве. Различные подходы по отношению к культурному наследию в современной России.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы и источников

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История русского искусства: учебник. Из. 6-е. СПб. 2015.

Дополнительная литература:

1.Алпатов М.В. Этюды по истории искусства. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. – М., 1979.

2.Аронов А.А. Мировая художественная культура. Россия, конец XIX – начало XX века. – М., 1998.

3.Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. – М., 1995.

4.Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. – М., 1966.

5.История русского и советского искусства/ Под общей ред. Д.В.Сарабьянова./ Изд.2-е. – М., 1989.

6.Лазарев В.Н.Русская иконопись от истоков до началаXVII в. – М., 1983.

7.Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIXв.: Курс лекций. – М., 1989.

8.Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М., 1993.

9.Шедевры Государственной Третьяковской Галереи., М., 2007.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».