

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра архитектуры

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА

Методические указания

Составитель О. И. Кобер

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Оренбург
2020

УДК 72:73(076.5)

ББК 85.103я7

С56

Рецензент – кандидат архитектуры, доцент Г. А. Проскурин

- С56** **Современные отечественные пространственные и пластические искусства:** методические указания / составитель О. И. Кобер; Оренбургский гос. ун-т. Оренбург: ОГУ, 2020. – 36 с.

Методические указания к практическим занятиям по современным отечественным пространственным и пластическим искусствам содержат планы семинарских занятий, темы комплексных и индивидуальных творческих заданий, вопросы для самопроверки, список рекомендуемой литературы, методические рекомендации студентам по различным видам самостоятельной работы к семинару.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Современные пространственные и пластические искусства» предназначены обучающимся по образовательной программе высшего образования, направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды.

УДК 72:73(076.5)

ББК 85.103я7

© Кобер О.И.,
составление, 2020

© ОГУ, 2020

Содержание

Введение	4
1 Методические цели и задачи.....	5
2 Методика подготовки к практическим занятиям.....	7
3 Тематика практических занятий	16
3.1 Стиль модерн в отечественном искусстве рубежа XIX–XX веков	16
3.2 Авангард в отечественном искусстве первой четверти XX века	18
3.3 Отечественное искусство 1930–1950-х годов	21
3.4 Отечественная архитектура второй половины XX века.....	24
3.5 Отечественное изобразительное искусство второй половины XX века.....	25
3.6 Основные тенденции развития архитектуры России рубежа XX–XXI веков ..	27
3.7 Основные тенденции развития искусства России рубежа XX–XXI веков	29
4 Методика подготовки к зачету	31
Список использованных источников	35

Введение

Искусство XX века в стране, которая на протяжении столетия дважды меняла не только свое имя (Российская империя, СССР, Российская Федерация), но и исторический путь, стало правдивым портретом сложного и противоречивого времени. Каждый этап прошлого века можно изучать по произведениям архитектуры, скульптуры, живописи.

Культуру России рубежа XIX–XX называют «серебряным веком», «звездным часом». За неполных 30 лет русское искусство прошло большой путь, сменилось несколько поколений художников. Рядом друг с другом работали мастера, творчество которых принадлежало разным этапам историко-художественного развития. Можно говорить о двух периодах русского искусства:

- рубеж столетий (до середины 1900-х) – распространение модерна, символизма и импрессионизма,
- предреволюционное десятилетие (1910-е) – расцвет русского авангарда.

События 1917 года радикально изменили социальный и экономический статус художника в России. Художественная жизнь страны в 1920-е годы отличалась многообразием стилистических тенденций, размежеванием творческих сил на «левых» и «правых», актуализацией агитационно-массовых видов и форм творчества, усилением идеологического давления со стороны правительства.

В эпоху тоталитарного режима (1930–1950-е гг.) единым творческим методом для всех художников провозглашается «социалистический реализм». Деятельность каких-либо творческих групп, объединений запрещена, кроме Союзов советских художников, скульпторов и архитекторов. Происходит резкий разрыв с авангардными устремлениями 1920-х годов. На Первом съезде советских архитекторов были окончательно утверждены нормы «сталинского классицизма».

В период хрущевской «оттепели» (1954-1964 гг.) происходит оживление и демократизация культурной жизни страны. Новые тенденции в архитектуре проявляются в отказе монументальности, помпезности, украшательства и переходу

к массовому строительству. В живописи о себе заявляют «шестидесятники», предлагая новый язык современного искусства, ставший основой «сурового стиля».

Период застоя (1965–1985 гг.) – это, с одной стороны, искусство «семидесятников» с феноменом поколений молодых, с другой – искусство нонконформистов с активной «культурной оппозицией» власти. Период перестройки (1985–1990-е гг.) отмечен колоссальными изменениями в области культуры: множественностью творческих установок, широким диапазоном интересов и ориентиров, свободой творческого сознания, появлением художественного рынка в России, конкуренцией различных стилей, тенденций, традиций и новаций. На рубеже XX–XXI веков формируется «плюралистическая модель» российской художественной культуры с тенденцией полистилизма и связью с мировым постмодернистским процессом.

1 Методические цели и задачи

Практические занятия по современным отечественным пространственным и пластическим искусствам являются составной частью курса «Современные пространственные и пластические искусства» направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды и выполняются студентами на третьем курсе в шестом семестре.

Цель (цели) освоения дисциплины:

– изучение основных этапов развития современных пространственных и пластических искусств, основных стилей, течений и направлений в искусстве XX–XXI веков для реализации полученных знаний в дизайнерской проектной практике.

Задачи освоения дисциплины:

– знать важнейшие этапы современных пространственных и пластических искусств в контексте развития мировой культуры, основные стили, течения, направления в современном искусстве и дизайне архитектурной среды как сфере профессиональной деятельности;

– уметь анализировать произведения в различных видах современных пространственных и пластических искусств и давать им оценку.

– овладеть навыками использования знаний по современным пространственным и пластическим искусствам и опыта мировой культуры в архитектурно-дизайнерской проектной практике.

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции и результаты обучения:

ОК-14 понимание значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм, готовностью проявлять уважение к людям, толерантности к другим культурам и точкам зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям;

знать:

– основные направления в современной архитектуре, живописи, скульптуре, дизайне и сценографии;

– основные этапы развития современных пространственных и пластических искусств, основных стилей, течений и направлений в искусстве XX–XXI веков;

уметь:

– анализировать произведения современных пространственных и пластических искусств и давать им оценку;

владеть:

– навыками конструктивного взаимодействия с представителями различных национальных культур, терпимого отношения к другим культурам и точкам зрения.

ОПК-1 способность к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик;

знать:

– творчество выдающихся представителей современных пространственных и пластических искусств;

уметь:

– анализировать и критически оценивать мировой опыт формирования и развития архитектурно-дизайнерской среды в XX–XXI веках;

владеть:

– навыками практического использования знаний современных пространственных и пластических искусств в архитектурно-дизайнерской проектной практике.

Методические указания к практическим занятиям по современным пространственным и пластическим искусствам зарубежных стран направлены на поэтапное формирование общекультурных (ОК-14) и профессиональных (ОПК-1) компетенций, от уровней «знать» (собеседование, глоссарии) и «уметь» (комплексные задания) к высшему уровню «владеть» (индивидуальные творческие задания).

2 Методика подготовки к практическим занятиям

Содержание дисциплины

Раздел III. Пространственные и пластические искусства России конца XIX – первой половины XX века

Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Основные архитектурные стили: неорусский стиль, модерн, неоклассицизм. Скульптура и живопись России рубежа XIX–XX веков. Художественные объединения: «Мир Искусства», «Голубая роза», Союз русских художников. Основные направления и течения в живописи: модерн, символизм, импрессионизм.

Архитектура первой половины XX века. Архитектурные стили: конструктивизм, сталинский ампир. Авангард в русском искусстве первой трети XX века. Художественные объединения: «Ослиный хвост», «Бубновый валет». Основные направления и стили в живописи: кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм,

лучизм, абстракционизм, аналитическое искусство. Художественные объединения 1920-х годов. Скульптура и живопись 1930–1950-х годов. Официальное искусство. Социалистический реализм.

Раздел IV. Пространственные и пластические искусства России второй половины XX – начала XXI века

Архитектура России второй половины XX века. Изобразительное искусство России второй половины XX века: «суровый стиль», искусство «шестидесятников», второй авангард, нонконформизм.

Основные тенденции развития архитектуры и искусства России рубежа XX–XXI веков. Архитекторы и художники Оренбуржья.

Практические занятия и самостоятельная работа в структуре дисциплины

Раздел III. Пространственные и пластические искусства России первой половины XX века

- Практические занятия – 6 часов.
- Самостоятельная работа – 24 часов.

Раздел IV. Пространственные и пластические искусства России второй половины XX – начала XXI века

- Практические занятия – 8 часов.
- Самостоятельная работа – 20 часов.

Итого

- Практические занятия – 14 часов.
- Самостоятельная работа – 44 часов.

Вид итогового контроля – дифференцированный зачет

Практические занятия: методические указания

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) – одна из важнейших форм работы студентов, составная часть дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства». Практические занятия подобраны таким образом, что рассматриваемые на них вопросы позволяют углубиться в рассматриваемую на лекциях проблематику, расширить кругозор, овладеть определенными умениями и

навыками по предмету, которые будут использоваться при выполнении проектной работы в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Проведение практического занятия предполагает:

- выступления студентов с сообщением по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- выступления с защитой комплексного и индивидуального творческих заданий в виде доклада с презентацией;
- собеседование по контрольным вопросам (вопросам для самопроверки) к темам;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по итогам творческих заданий, использованию при их выполнении основной и дополнительной литературы, работы с глоссарием.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

- внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия;
- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки;
- поработать с глоссарием, в который внести значения специализированных терминов и понятий;
- все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной работы по выполнению конкретных заданий.

Самостоятельная работа: методические указания

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает подготовку к семинарам, выполнение комплексных и индивидуальных творческих заданий,

тестовых заданий, анализ рекомендованной основной литературы и дополнительных источников, подготовку к зачету. Самостоятельная подготовка к семинарским (практическим) занятиям имеет первостепенную значимость в процессе приобретения знаний, поскольку развитие эвристических навыков необходимо для дальнейшего прогресса в обучении и последующей профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа студентов нацелена на:

- закрепление полученных на лекции знаний посредством их углубления и расширения из дополнительных источников информации;
- закрепление практических умений по подготовке презентации в PowerPoint при выполнении творческих заданий;
- формирование умений использовать различные информационные источники: справочную документацию, специальную литературу, Интернет-ресурсы;
- развитие научно-исследовательских умений;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Систематизация основных этапов, архитектурных и художественных стилей современных пространственных и пластических искусств зарубежных стран позволяет студентам закрепить изученный материал, а также способствует запоминанию наиболее значительных произведений изобразительного искусства и архитектуры и имен их создателей. В процессе самостоятельной работы рекомендуется пользоваться конспектом лекций, специальной литературой, методическими указаниями.

Вопросы для самопроверки: методические указания

Для закрепления учебного материала к каждой теме приводятся вопросы для самопроверки, чтобы проверить, насколько студент усвоил пройденный материал. При подготовке к ответам на эти вопросы студент должен придерживаться следующей методики:

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературе;
- продумать свое понимание проблемных вопросов;
- дать развернутые ответы на вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

Глоссарий: методические указания

Глоссарий – словарь специализированных терминов с толкованием, комментариями и примерами. Это своего рода список часто используемых выражений. Глоссарий необходим для того, чтобы можно было найти объяснение сложных терминов и понятий, часто встречающихся при изучении дисциплины «Современные пространственные и пластические искусства».

Работа со специализированными терминами по составлению статей глоссария помогает лучше понять тему и ориентироваться в проблемных вопросах курса. Статья глоссария состоит из точной формулировки термина в именительном падеже и содержательной части, объемно раскрывающей его смысл.

При составлении глоссария рекомендуется:

- 1) стремиться к максимальной точности и достоверности информации;
- 2) стараться избегать жаргонизмов в трактовке терминов и понятий;
- 3) излагая несколько точек зрения, не принимать ни одну из указанных позиций, так как глоссарий – это всего лишь констатация имеющихся фактов;
- 4) приводить пример использования термина в контексте;
- 5) включать в глоссарий не только термины и понятия, но и целые фразы.

Комплексные задания: методические указания

К практическим занятиям студенты самостоятельно готовят творческие задания и выступают с их защитой на семинаре. Комплексные задания едины для всей группы, состоят из нескольких вопросов по одной теме и нацелены на

демонстрацию студентом своих умений анализировать произведения искусства, давать им оценку, проводить эстетический анализ стилевых направлений.

Целью выполнения комплексного задания является подготовка обучающегося к деятельности научного, практического, методического характера, а также формирование навыков представления полученных результатов. Комплексное задание способствует развитию творческой активности для решения нестандартных задач, практическому применению обучающимися полученных знаний.

Отличительные особенности выполнения комплексных заданий: высокая степень самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, сравнивать, сопоставлять и обобщать материала, классифицировать его по тем или иным признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, давать собственную оценку какой-либо работы.

При подготовке к выполнению комплексного творческого задания студент должен придерживаться следующей методики:

- использовать конспект лекции по изучаемой теме для выполнения комплексного занятия;
- использовать рекомендованную преподавателем основную и дополнительную литературу и Интернет-ресурсы по теме для выполнения комплексного занятия;
- проанализировать и собрать теоретический и иллюстративный материал из отобранных источников для выполнения комплексного задания;
- выполнить презентацию по комплексному заданию, придерживаясь соответствующих требований.

Индивидуальные творческие задания: методические указания

Индивидуальные творческие задания (ИТЗ) – это самый сложный уровень заданий, которые диагностируют сформированность уровня компетенций – «владеть». На этом этапе студент показывает свое мастерство отбирать и интегрировать имеющиеся знания и умения, исходя из поставленной цели, проводить самоанализ и самооценку. Каждый студент получает индивидуальное задание по творчеству конкретного архитектора или художника, планирует свою

работу, отбирает фактический материал, формы, приемы его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите творческого проекта на семинаре.

Выполнение индивидуальной творческой работы активизирует студента на более глубокое изучение темы. Активная исследовательская работа в библиотеке, поиск фактического и иллюстративного материала в Интернете по темам раздела данной дисциплины, выбор формы и приемов подачи материала способствуют развитию самостоятельного мышления и художественного вкуса. В процессе выполнения этого задания студенты демонстрируют наибольшее количество компетенций.

При подготовке к выполнению ИТЗ студент должен придерживаться следующей методики:

- самостоятельно найти литературу по ИТЗ в библиотеке и в Интернет-ресурсах;

- проанализировать и отобрать теоретический и иллюстративный материал для выполнения ИТЗ;

- выполнить презентацию по ИТЗ, придерживаясь соответствующих требований;

- определиться со структурой выступления, формой и приемами его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите ИТЗ.

Презентации: методические указания

При подготовке вопросов к практическим занятиям, выполнении комплексного или индивидуального творческого задания, студент готовит презентацию в PowerPoint.

Презентация состоит из следующей структуры:

- титульная страница (название темы, Ф.И.О., группа, год);

- содержание с иллюстрациями;

- слайды с описанием творчества архитектора или художника и снимками его произведений.

В презентации необходимо соблюдать:

- единый стиль (шаблон) оформления всех слайдов;

– единство и гармоничность стилистического оформления для всех элементов в пределах презентации;

– единый размер шрифта для всех заголовков на каждом слайде (шрифт Arial, размер 28 пт, полужирный);

– единый размер шрифта для основной информации на слайде (шрифт Arial, размер 20 пт).

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации (оптимальный вариант – шрифт без засечек Arial). Пояснения к иллюстрациям должны располагаться под ними и как можно ближе к ним. При оформлении основного текста следует использовать только строчные буквы. Все слайды должны быть подписаны. Общее количество слайдов должно быть не менее 30.

Учебная литература: методические указания

Главная проблема, с которой сталкиваются студенты при изучении искусства XX века, отсутствие профессионально написанного учебника по многообразному и очень сложному периоду в отечественном искусстве. Информацию приходится собирать по крупицам из разных источников. Одни исследователи изобразительного искусства делают акцент на так называемом «официальном» искусстве, другие – на «неофициальном», нонконформистском. Еще сложнее с изучением современной отечественной архитектуры, только с последнее время появились серьезные труды, в которых впервые проанализированы все те процессы, что происходили в этом виде искусства в XX веке.

Доктор искусствоведения Т. В. Ильина в учебнике «История искусств. Отечественное искусство», рассматривая эволюцию художественного процесса в России с древнейших времен до конца XX века, рассказывает и своеобразии процессов развития современного искусства. Учебник пользуется большой популярностью у студентов, потому что автор старается избавить текст от излишней детализации, второстепенных сведений и сосредоточить внимание на самых важных явлениях в художественной культуре. В третьем издании включены и некоторые новые направления в современном искусстве.

Книга ведущего специалиста по современному отечественному искусству Н.С. Степанян «Искусство России XX века» содержит большой документальный и иллюстративный материал, позволяющий почувствовать время. В книге рассматриваются все виды искусства и анализируется взаимодействие искусства со зрителем и властями в связи с драматической историей России XX века, свидетелями которой были выдающиеся художники.

Об искусстве рубежа XIX–XX наиболее полно рассказывается в книге Д. В. Сарабьянова «История русского искусства конца XIX – начала XX века». В ней освещен один из самых плодотворных периодов в истории отечественного искусства, когда высокими достижениями было отмечено развитие живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Исследуются творческие искания художников, смена стилевых и мировоззренческих тенденций; раскрывается вклад русского искусства этого времени в мировую художественную культуру. Этот же период отечественного искусства во взаимосвязи с предыдущим этапом «западничества» исследует М. М. Алленов в «Истории русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века».

Петербургский историк искусства и художественный критик Т. Ю. Герман в книге «Модернизм» впервые представил художественную жизнь первой половины XX века во всем ее многообразии. Автор рассказывает о проблемах модернизма и связях России и Запада. Интернациональному искусству второй половины XX – начала XXI века посвятила свою книгу «Постмодернизм» Е. Ю. Андреева. Творчество российских художников впервые рассматривается как составная часть общемировой эволюции актуального искусства.

Известный искусствовед Е. Ю. Деготь в труде «Русское искусство XX века» поставила цель вписать современное отечественное искусство в контекст мировой истории. Главный акцент сделан на авангардном и концептуальном искусстве.

Об отечественной архитектуре 1920–1930-х годов, уникальном периоде авангарда, внесшим значительный вклад в мировую архитектуру XX века, можно узнать из двухтомника «Архитектура советского авангарда» С. О. Хан-Магомедова. Автор показал взаимодействие архитектуры с левым изобразительным искусством,

подробно, с привлечением новых материалов, проанализировал творческие концепции новаторских архитектурных течений, деятельность основных архитектурных группировок, место и роль ряда организаций, вклад отдельных мастеров в развитие современной архитектуры.

Доктор архитектуры, автор многочисленных трудов по истории и теории архитектуры и градостроительства А. В. Иконников в двух книгах «Архитектура XX века. Утопии и реальность» (2001–2002 гг.) впервые в отечественной литературе подвел итоги своих многолетних исследований архитектуры XX века России и представил ее как часть системы меняющегося мира. Архитектура рассмотрена им во взаимодействии с культурой времени и в ее зависимости от социальных процессов и исторических катаклизмов.

Известный архитектурный обозреватель, кандидат искусствоведения Г. И. Ревзин постоянно выступает в прессе с анализом и критикой архитектурных построек Москвы последних десятилетий. В 2013 году он издал книгу «Русская архитектура рубежа XX–XXI вв.», которая стала последовательным автокомментарием к его собственным газетным и журнальным текстам, написанным на актуальные архитектурные темы и соединённым в цельный портрет архитектурной эпохи.

3 Тематика практических занятий

3.1 Стиль модерн в отечественном искусстве рубежа XIX–XX веков

Цель занятия:

- изучение характерных черт и своеобразия стиля модерн в отечественном искусстве рубежа XIX–XX веков;
- анализ архитектуры Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга в стиле модерн рубежа XIX–XX веков;
- анализ отечественного изобразительного и декоративно-прикладного искусства в стиле модерн рубежа XIX–XX веков.

План семинарского занятия

1. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Стиль модерн в Москве. Федор Шехтель. Лев Кекушев. Стиль модерн в Санкт-Петербурге. Федор Лидваль. Мариан Лялевич. Стиль модерн в Оренбурге.

2. Скульптура России рубежа XIX–XX веков. Паоло Трубецкой. Сергей Волнухин. Анна Голубкина. Николай Андреев. Сергей Коненков. Александр Матвеев. Степан Эрзя.

3. Живопись рубежа XIX–XX веков. Константин Коровин. Валентин Серов. Михаил Врубель. Исторический жанр. Андрей Рябушкин. Аполлон Васнецов. Михаил Нестеров.

4. Живопись рубежа XIX–XX веков. Объединение «Мир искусства». Александр Бенуа. Константин Сомов. «Русские сезоны» в Париже. Сергей Дягилев. Лев Бакст. Николай Рерих. Борис Кустодиев.

5. Живопись рубежа XIX–XX веков. Символизм. Виктор Борисов-Мусатов. Группа «Голубая роза». Павел Кузнецов. Мартирос Сарьян. Николай Крымов. Николай Сапунов. Сергей Судейкин. Артур Фонвизин.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Архитектура модерна Оренбурга»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: вокзал, пассаж, доходные дома, *неорусский стиль, неоклассицизм, модерн, модерн-классицизм, Абрамцево, Талашкино, московский модерн, петербургский модерн, ампи́р-модерн, Абрамцевский кружок, «серебряный век», «Мир искусства», ретроспективные мечтатели, программный эстетизм, пассаизм, Союз художников, «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно». «Весы», символизм, «русский импрессионизм», «Русские сезоны».*

3. Вопросы для самопроверки

1. Чем московский модерн отличается от петербургского?
2. Назовите архитектора – лидера московского модерна, автора эмблемы МХТ.

3. Кто автор фасада Третьяковской галереи? Какие знаменитые картины он написал?

4. Кто входил в художественную группу «Мир искусства»?

5. В каком стиле создавали свои картины художники объединения «Голубая роза»?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура)

3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. История русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Белый город, 2008. – 504 с.

2. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.

3. Модерн в Оренбурге / авт. текста В. В. Савин. – Оренбург: Оренбургская книга, 2013. – 112 с.

4. Нащокина, М. В. Московский модерн / М. Н. Нащокина. – М.: Жираф, 2005. – 560 с.

5. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д. В. Сарабьянов. – 2-е изд. – М.: Галарт, 2001. – 301 с.

3.2 Авангард в отечественном искусстве первой четверти XX века

Цель занятия:

- знакомство с основными стилями и направлениями отечественного авангарда;
- выявление характерных черт отечественного авангарда;

- анализ произведений искусства отечественного авангарда.

План семинарского занятия

1. Художественные группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Петр Кончаловский. Илья Машков. Александр Куприн. Аристарх Лентулов. Лучизм. Михаил Ларионов. Примитивизм. Наталья Гончарова.

2. Русский авангард. Абстракционизм. Василий Кандинский. Кубофутуризм. Супрематизм. Казимир Малевич. Эль Лисицкий. УНОВИС. Конструктивизм. Владимир Татлин. Аналитическое искусство. Павел Филонов. Объединение МАИ.

3. Архитектура России 1920-х годов. Конструктивизм. Константин Мельников. Илья Голосов. Моисей Гинзбург. Братья Веснины. Иван Леонидов.

4. Скульптура 1920-х годов. ОРС. Иван Шадр. Сергей Меркуров. Матвей Манизер. Вера Мухина.

5. Художественные объединения 1920-х годов. АХРР. «Четыре искусства», ОМХ, ОБМОХУ. Группы «Бытие», «Маковец» и «Жар-цвет». Производственное искусство 1920-х годов. Александр Родченко. Варвара Степанова. ВХУТЕМАС. ИНХУК. Группы НОЖ и ОСТ.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Стиль конструктивизм в архитектуре России 1920-х годов».*

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных художников по теме: *«Художники России первой половины XX века».*

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, терминов, выражений: *модернизм, русский авангард, сезаннизм, «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень», «валеты», «хвосты», в стиле балагана, шпалерная развеска, кубофутуризм, неопримитивизм, «крестьянская серия», лучизм, супрематизм, «художник революции», «Победа над солнцем», теория «прибавочного элемента», постсупрематизм, архитектоны, планиты, УНОВИС, ГИНХУК,*

абстракционизм, импрессия, импровизация, композиция, «О духовном в искусстве», «лирический геометризм», конструктивизм, контррельеф, аналитическое искусство, принцип «сделанности», аналитический метод, МАИ, пролеткульт, АХРР, журнал «Искусство в массы», лозунг «героического реализма», «Четыре искусства», ОМХ, ОБМОХУ, «Бытие», «Маковец», «Жар-цвет», НОЖ, ОСТ, Круг художников», «станковисты», «производственники», производственное искусство, журнал ЛЕФ, «Октябрь», ИНХУК, «ленинский план монументальной пропаганды», революционный плакат, Окна РОСТА, агитпоезда, агитпароходы, агитационное искусство, журнал «Вещь», «стиль баракко»;

конструктивизм, рационализм, ретроспективизм, ОСА, АСНОВА, АРУ, ВОПРА, ВХУТЕМАС-ВХУТЕН, метод функционального проектирования, «новая архитектура», дома-коммуны, рабочие клубы, фабрики-кухни урбанизм, дезурбанизм, рабочие поселки, Ленинградская школа авангарда.

4. Вопросы для самопроверки

1. Столетний юбилей русского архитектора, лидера авангарда 1920-х годов, ЮНЕСКО отметила тем, что объявила 1990 год его годом. Назовите архитектора.
2. В проекте Дворца труда для Москвы (1923) архитекторы – братья Веснины впервые воплотили основные принципы этого стиля. Назовите стиль?
3. Укажите основные отличия русского авангарда от западного?
4. Назовите лидеров русского авангарда в живописи, основателей супрематизма, абстракционизма, конструктивизма, аналитического искусства.
5. Назовите художественные группы в архитектуре, живописи, скульптуре России 1920-х годов.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура)

Дополнительная литература

1. Герман, М. Ю. Модернизм / М. Ю. Герман. – М.: СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с. – (Новая история искусства).

2. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.

3. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 1. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.

4. Мировое искусство (Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионизма до наших дней / сост. И. Г. Мосин. – СПб.: ООО «Кристалл», 2006. – 192 с.

5. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

6. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 1: Проблемы формообразования: мастера и течения / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 708 с.

3.3 Отечественное искусство 1930–1950-х годов

Цель занятия:

- знакомство с архитектурным стилем сталинский ампи́р и художественным методом социалистический реализм в отечественном искусстве 1930–1950-х годов;
- анализ произведений отечественной архитектуры 1930–1950-х годов;
- анализ произведений отечественного изобразительного искусства 1930–1950-х годов.

План семинарского занятия

1. Архитектура России 1930-х годов. Стиль ар деко и сталинский ампи́р. Иван Жолтовский. Иван Фомин. Алексей Щусев. Борис Иофан.

2. Живопись 1930-х годов. Союз художников СССР. Метод социалистического реализма. Александр Герасимов. Александр Дейнека. Александр Самохвалов. Павел Корин. Михаил Нестеров. Петр Кончаловский.

3. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Графика. Кукрыниксы. Живопись Павел Корин. Андрей Пластов. Александр Дейнека. Скульптура. Вера Мухина Сарра Лебедева. Лев Кербель.

4. Скульптура и живопись 1940–1950-х годов. Тема войны. Мемориалы и монументы. Евгений Вучетич. Николай Томский. Сергей Коненков. Владимир Серов. Бытовой жанр. Татьяна Яблонская. Андрей Пластов. Федор Решетников. Пейзаж. Николай Ромадин. Георгий Нисский.

5. Архитектура России послевоенного времени. Сталинские высотки. Указ об «излишествах». Михаил Посохин. Алексей Душкин.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Сталинский ампи́р в строительстве московского метро»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных архитекторов по теме: *«Архитекторы России первой половины XX века»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий и терминов:

постконструктивизм, официальное искусство, сталинский ампи́р, имперский стиль, монументальный стиль, Академия архитектуры СССР, ар деко, необарочный иллюзионизм, конкурсы на проект Дворца Советов, навильоны на ВСХ, Московский метрополитен, башни со шпилями

«формалистические искания», метод социалистического реализма, запрет на «мертвую схему», тематическая картина, портрет «вождя народов», картины о «вожде, учителях и другие»;

журнал «Боевой карандаш», Окна ТАСС, Кукрыниксы, живописные наброски;

сталинские высотки, «теория бесконфликтности», мелкотемье, «в бытовом ключе», «бригадный способ», жизнеподобие, «живописные монументы».

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите победителей конкурсного проекта Дворца Советов в Москве. Почему Дворец Советов не был построен?
2. Назовите архитекторов, участвовавших в строительстве метро в Москве.
3. Стиль, в котором построены сталинские «высотки». Назовите «высотки».
4. Какой стиль в изобразительном искусстве СССР стал официальным с 1930-х годов?
5. Какой вид изобразительного искусства стал главным в первые дни войны? Почему?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.
2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура).

Дополнительная литература

1. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.
2. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 1. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.
3. Морозов, А. И. Соцреализм и реализм / А. И. Морозов. – М.: Галарт, 2007. – 271 с.
4. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
5. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 2: социальные проблемы / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.

3.4 Отечественная архитектура второй половины XX века

Цель занятия:

- знакомство с отечественной архитектурой второй половины XX века;
- выявление своеобразия каждого этапа отечественной архитектуры второй половины XX века;
- анализ творчества выдающихся архитекторов второй половины XX века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России второй половины 1950-х – 1960-х годов. «Хрущёвки», блочное строительство. Черемушки. Михаил Посохин. Дмитрий Чечулин.
2. Архитектура России 1970-х годов. Типовое жильё. Крупнейшие проекты.
3. Архитектура России 1980-х годов. Архитектура «застоя». Крупнейшие проекты.
4. Архитектура России 1990-х годов. Крупнейшие проекты.
5. «Лужковский» стиль в архитектуре.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Архитектура периода застоя (брежневской эпохи). 1970–1980-е годы»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«советский модернизм», строительная реформа 1955 года, указ об «излишествах», «хрущёвки», индустриальное домостроение, типовые проекты, поточное строительство, Новый Арбат, конкурсное проектирование, города-спутники, новые города, ленинские мемориалы, музеи революции, брутализм, архипроjekt «Олимпиада-80», «бумажная архитектура», пост-советская архитектура, «лужковский стиль»*.

3. Вопросы для самопроверки

1. Как назывался правительственный документ 1955 года, который одномоментно завершил эпоху сталинского ампира в архитектуре?

2. Чем хрущевский стиль в архитектуре отличался от сталинского?

3. Назовите архитекторов, авторов спорткомплекса «Олимпийский» в Москве, построенного в 1977–1980 годах.

4. Назовите кафедральный собор православной церкви России, разрушенный в 1930-е годы и восстановленный в 1990-е.

5. Что означает «лужковский стиль» в архитектуре?

Основная литература

1. Бирюкова, Н. В. История архитектуры: учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с.

2. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

Дополнительная литература

1. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 2. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.

2. Ревзин, Г. И. Русская архитектура рубежа XX–XXI вв. / Г. И. Ревзин. – М.: Новое издательство, 2013. – 530 с.

3.5 Отечественное изобразительное искусство второй половины XX века

Цель занятия:

– знакомство с основными стилями и направлениями отечественного изобразительного искусства второй половины XX века;

– выявление характерных черт отечественного изобразительного искусства второй половины XX века;

– анализ произведений отечественного изобразительного искусства второй половины XX века.

План семинарского занятия

1. Скульптура России второй половины XX века. Владимир Цигаль. Александр Кибальников. Михаил Аникушин. Олег Комов. Вячеслав Клыков. Юрий Чернов

2. Скульптура России второй половины XX века. Нонконформизм. Вадим Сидур. Эрнст Неизвестный. Михаил Шемякин. Даниэль Митлянский.

3. Живопись России 1960-х годов. «Оттепель». Юрий Пименов. Андрей Мыльников. Дмитрий Жилинский. «Суровый стиль». Павел Никонов. Николай Андронов. Виктор Попков.

4. Искусство России второй половины XX века. Выставка МОСХ в Манеже. «Бульдозерная» выставка. Нонконформизм. Олег Целков. Анатолий Зверев.

5. Искусство России второй половины XX века. Концептуализм. Илья Кабаков. Эрик Булатов. Соц-арт. Комар и Меламид. Сюрреализм. Татьяна Назаренко. Ольга Булгакова. Наталья Нестерова.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Нонконформизм в искусстве России»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных художников по теме: *«Художники России второй половины XX века»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«оттепель», «суровый стиль», «шестидесятники», Лианозовская группа, группа «Метафизический синтетизм», «Бульдозерная выставка», «домашние выставки», андеграунд, «неофициальное искусство», «диссидентское искусство», «другое искусство», «неофициальное искусство», нонконформизм, «критика картиной», журнал «А-Я», «семидесятники», Сретенский бульвар, «молодежное искусство», группа «Движение», студия «Новая реальность», московский концептуализм, круг «МАНИ», соц-арт, «манежные выставки», «восьмидесятники», группа «Мухоморы».*

4. Вопросы для самопроверки

1. Почему появился «суровый стиль» в искусстве? Что он означал? Назовите главных представителей.

2. Чем «прославились» выставка «30 лет МОСХ» в Манеже (1962) и «Бульдозерная выставка» (1974)?
3. Что такое «нонкомформизм»? Назовите главных представителей
4. Назовите лидера московского концептуализма, автора инсталляции «Человек, который улетел в космос из своей комнаты»
5. Назовите представителей сюрреализма в живописи России 1980–1990-х годов.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.
2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура).

Дополнительная литература

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм / Е. Ю. Андреева. – М.: СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – (Новая история искусства).
2. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.
3. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

3.6 Основные тенденции развития архитектуры России рубежа XX–XXI веков

Цель занятия:

- знакомство с основными тенденциями отечественной архитектуры рубежа XX–XXI века;
- выявление своеобразия архитектуры России рубежа XX–XXI века;
- анализ творчества российских архитекторов рубежа XX–XXI века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России рубежа XX–XXI веков. Архитектурные бюро: SPEECH, «Меганом», Sergey Skuratov Architects, «Резерв».
2. Архитекторы России рубежа XX–XXI веков. Сергей Скуратов. Сергей Чобан. Владимир Плоткин. Юрий Григорян.
3. Архитектура России рубежа XX–XXI веков. Крупнейшие проекты. Москва-Сити.
4. Основные тенденции архитектуры России рубежа XX–XXI веков.
5. Архитектура Оренбурга XX–XXI веков.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Архитектура Москва-Сити»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных архитекторов по теме: *«Архитекторы России рубежа XX–XXI веков»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, терминов, названия групп: *архитектурный фестиваль «Арх-стояние», конкурс «Зодчество», SPEECH, АБ «Меганом», Sergey Skuratov Architects, ТПО «Резерв», «Wowhaus», АБ «Остоженка», Urban Awards, Архитекторы асс, Бюро Александр Бродский, АБ «Остоженка», Viromoscow, АМ «Атриум», АДМ (Архитектурный Диалог с Меганополисом), «КОСМОС», Мастерская Михаила Филиппова, Nowadays, АБ «Рождественка», АБ Асадова, АМ Лызлова, АМ М.Б. Атаянца (СПб), Студия Уткина, ABD Architects, UNK Project, А-Б Студия, АМ «Попов и архитекторы», АМ Тотана Кузембаева, МА Бавыкина, «Студия-44» (СПб), FAS(t), Meralstudio, ОМА, КБ «Стрелка».*

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите башни, входящие в комплекс Москва-Сити.
2. «Дом на Мосфильмовской» в Москве вошел в пятерку лучших небоскребов мира, построенных в 2012 году. Назовите архитектора.

3. Как называется архитектурное бюро, которое возглавляет российский и немецкий архитектор Сергей Чобан?

4. Это первое российское архитектурное бюро, которое спроектировало и приступило к строительству небоскреба на Пятой авеню в Нью-Йорке.

5. По его проектам в Оренбурге построены здание Сбербанка России, проведена реконструкция комплекса Центробанка России. Назовите архитектора.

Основная литература

1. Бирюкова, Н. В. История архитектуры: учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с.

2. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

Дополнительная литература

1. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 2. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с

2. Ревзин, Г. И. Русская архитектура рубежа XX–XXI вв. / Г. И. Ревзин. – М.: Новое издательство, 2013. – 530 с.

3.7 Основные тенденции развития искусства России рубежа XX–XXI веков

Цель занятия:

- знакомство с основными тенденциями развития искусства России рубежа XX–XXI веков;
- знакомство с основными тенденциями развития искусства России рубежа XX–XXI веков;
- анализ произведений искусства России рубежа XX–XXI веков.

План семинарского занятия

1. Скульптура России рубежа XX–XXI веков. Леонид Баранов. Александр Рукавишников

2. Скульптура России рубежа XX–XXI веков. Андрей Ковальчук. Дмитрий Тугаринов. Михаил Шемякин.

3. Живопись России рубежа XX–XXI веков. Дмитрий Иконников. Иван Лубенников.

4. Живопись России рубежа XX–XXI веков. Дмитрий Врубель. Олег Кулик. Иван Чуйков.

5. Творчество оренбургских художников рубежа XX–XXI веков.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Живопись России рубежа XX–XXI веков»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных архитекторов по теме: *«Художники Оренбуржья XX–XXI веков»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений, названий и терминов: *АИС (Ассоциация искусствоведов России), акционизм, художественный рынок, актуальное искусство, художественные галереи, «проекты», «акции», «Запретное искусство», проект «100 картин»*.

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите имя российского акциониста, известного как человек-собака.

2. Автор фрески «Поцелуй Брежнева и Хонеккера» на Берлинской стене.

3. Автор памятника Александру II у храма Христа Спасителя (2005)

4. Назовите российского скульптора, заслуженного художника России, автора статуи «Петр I», установленной в Оренбурге?

5. Оренбургский художник, автор проекта «Сто картин», ежегодной выставки, проходящей в Центральном выставочном зале музея ИЗО Оренбурга.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура).

Дополнительная литература

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм / Е. Ю. Андреева. – М.: СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – (Новая история искусства).

2. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.

3. Медведева, Л. С. Художники Оренбургской области / Л. С. Медведева. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 199 с.

4. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

4 Методика подготовки к зачету

По дисциплине «Современные пространственные и пластические искусства» предусмотрена форма итогового контроля знаний в шестом семестре в виде дифференцированного зачета. На зачёте учитываются не только уровень знания теории, но и результаты практических занятий и самостоятельной работы.

Вопросы к зачету

1. Искусство России рубежа XIX–XX веков. Основные стили в архитектуре (модерн, неорусский стиль, неоклассицизм) и художественные группы в искусстве.

2. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Стиль модерн в Москве, Санкт-Петербурге. Федор Шехтель. Лев Кекушев. Федор Лидваль. Мариан Лялевич. Стиль модерн в Оренбурге.

3. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Неорусский стиль. Владимир Покровский. Алексей Щусев. Виктор Васнецов.

4. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Стиль неоклассицизм. Иван Жолтовский. Иван Фомин. Андрей Белогруд.

5. Скульптура России рубежа XIX–XX веков. Паоло Трубецкой. Сергей Волнухин. Анна Голубкина. Николай Андреев. Сергей Коненков. Александр Матвеев. Степан Эрзя.

6. Живопись России рубежа XIX–XX веков. Константин Коровин. Валентин Серов. Михаил Врубель

7. Живопись России рубежа XIX–XX веков. Исторический жанр. Андрей Рябушкин. Аполлон Васнецов. Михаил Нестеров.

8. Живопись России рубежа XIX–XX веков. Союз русских художников. Игорь Грабарь. Константин Юон. Сергей Малютин. Аркадий Рылов. Филипп Малявин.

9. Живопись России рубежа XIX–XX веков. Объединение «Мир искусства». Александр Бенуа. Константин Сомов. «Русские сезоны» в Париже. Сергей Дягилев. Лев Бакст. Николай Рерих. Борис Кустодиев.

10. Живопись России рубежа XIX–XX веков. Символизм. Виктор Борисов-Мусатов. Группа «Голубая роза». Павел Кузнецов. Мартирос Сарьян. Николай Крымов. Николай Сапунов. Сергей Судейкин. Артур Фонвизин.

11. Художественные группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Петр Кончаловский. Илья Машков. Александр Куприн. Аристарх Лентулов. Михаил Ларионов. Лучизм. Наталья Гончарова. Примитивизм.

12. Русский авангард. Абстракционизм. Василий Кандинский. Кубофутуризм. Супрематизм. Казимир Малевич. Эль Лисицкий. УНОВИС.

13. Авангард в России. Конструктивизм. Владимир Татлин. Аналитическое искусство. Павел Филонов. Объединение МАИ.

14. Художественная жизнь революционной России (1917–1920 гг.). Скульптура, живопись, графика. Моор, Дени. Владимир Маяковский. Окна РОСТА. Агитационный фарфор.

15. Архитектура России 1920–1930-х годов. Конструктивизм. Константин Мельников. Илья Голосов. Моисей Гинзбург. Братья Веснины. Иван Леонидов.

16. Скульптура России 1920–1930-х годов. ОРС. Иван Шадр. Сергей Меркуров. Матвей Манизер. Вера Мухина.

17.Художественные объединения России 1920-х годов. АХРР. «Четыре искусства», ОМХ, ОБМОХУ. Группы «Бытие», «Маковец» и «Жар-цвет». Производственное искусство 1920-х годов. Александр Родченко. Варвара Степанова. ВХУТЕМАС. ИНХУК. Группы НОЖ и ОСТ.

18.Архитектура России 1930-х годов. Стиль ар деко и сталинский ампи́р. Иван Жолтовский. Иван Фомин. Алексей Щусев. Борис Иофан. Дмитрий Чечулин.

19.Живопись России 1930-х годов. Союз художников СССР. Метод социалистического реализма. Александр Герасимов. Александр Дейнека. Александр Самохвалов. Павел Корин. Михаил Нестеров. Петр Кончаловский.

20.Искусство России в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Графика. Кукрыниксы. Живопись Павел Корин. Андрей Пластов. Александр Дейнека. Скульптура. Вера Мухина Сарра Лебедева. Лев Кербель.

21.Архитектура России послевоенного времени. Сталинские высотки. Указ об «излишествах». Михаил Посохин. Алексей Душкин.

22.Скульптура России середины 1940–1950-х годов. Тема войны. Мемориалы и монументы. Евгений Вучетич. Николай Томский. Сергей Коненков.

23.Живопись России середины 1940–1950-х годов. Владимир Серов. Тема войны. Бытовой жанр. Татьяна Яблонская. Андрей Пластов. Федор Решетников. Пейзаж. Николай Ромадин. Георгий Нисский.

24.Архитектура России второй половины XX века. «Хрущевки», блочное строительство. Михаил Посохин.

25.Скульптура России второй половины XX века. Владимир Цигаль. Александр Кибальников. Михаил Аникушин. Олег Комов. Вячеслав Клыков. Юрий Чернов. Нонконформизм. Вадим Сидур. Эрнст Неизвестный. Михаил Шемякин. Даниэль Митлянский.

26.Живопись России 1960-х годов. «Оттепель». Юрий Пименов. Андрей Мыльников. Дмитрий Жилинский.

27.Живопись России 1960-х годов. «Суровый стиль». Павел Никонов. Николай Андронов. Виктор Попков.

28. Искусство России второй половины XX века. Выставка МОСХ в Манеже. «Бульдозерная» выставка. Нонконформизм. Олег Целков. Анатолий Зверев. Концептуализм. Илья Кабаков. Эрик Булатов. Соц-арт. Комар и Меламид.

29. Искусство России второй половины XX века. Сюрреализм. Татьяна Назаренко. Ольга Булгакова. Наталья Нестерова.

30. Архитектура России рубежа XX–XXI веков. Архитектурные бюро. Москва-Сити.

31. Скульптура России рубежа XX–XXI веков. Леонид Баранов. Александр Рукавишников.

32. Живопись России рубежа XX–XXI веков. Дмитрий Иконников. Иван Лубенников. Дмитрий Врубель. Олег Кулик. Иван Чуйков.

33. Архитектура Оренбурга XX–XXI веков

34. Творчество оренбургских художников второй половины XX – начала XXI века.

Методика подготовки к зачету

При подготовке к зачету студент должен придерживаться следующей методики:

– готовиться по вопросам необходимо последовательно, сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников;

– полезно делать краткие выписки и заметки, систематизируя свои знания;

– работу над темой можно считать завершенной, если сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме;

– рекомендуется для лучшего запоминания составлять план ответа на вопросы к зачетам;

– при подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях;

– нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

На зачете студент должен ответить на один основной вопрос и выполнить практическое задание: определить по иллюстрациям произведение архитектуры и искусства. Зачет проводится в устной форме. На подготовку вопроса отводится 15 минут, на ответ – 10 минут. Преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы. Ответы на зачете оцениваются по 4-х балльной шкале.

Список использованных источников

1. Алленов, М. М. История русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Белый город, 2008. – 504 с.

2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм / Е. Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – (Новая история искусства).

3. Бирюкова, Н. В. История архитектуры: учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с.

4. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.

5. Герман, М. Ю. Модернизм / М. Ю. Герман. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с. – (Новая история искусства).

6. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.

7. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.

8. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 1 / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.

9. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 2 / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.

10. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.
11. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).
12. Медведева, Л. С. Художники Оренбургской области / Л. С. Медведева. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 199 с.
13. Мировое искусство (Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионизма до наших дней / сост. И. Г. Мосин. – СПб.: ООО «Кристалл», 2006. – 192 с.
14. Модерн в Оренбурге / авт. текста В. В. Савин. – Оренбург: Оренбургская книга, 2013. – 112 с.
15. Морозов, А. И. Соцреализм и реализм / А. И. Морозов. – М.: Галарт, 2007. – 271 с.
16. Нащокина, М. В. Московский модерн / М. Н. Нащокина. – М.: Жираф, 2005. – 560 с.
17. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.
18. Ревзин, Г. И. Русская архитектура рубежа XX–XXI вв. / Г. И. Ревзин. – М.: Новое издательство, 2013. – 530 с.
19. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д. В. Сарабьянов. – 2. изд. – М.: Галарт, 2001. – 301 с.
20. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
21. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 1: Проблемы формообразования: мастера и течения / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 708 с.
22. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 2: социальные проблемы / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.