Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет гуманитарных наук

Школа культурологии

Рабочая программа дисциплины

Теория и история русского искусства

для образовательной программы «Культурология»

направления подготовки 51.03.01 Культурология

уровень бакалавр

Разработчик программы

Левченко Я.С., PhD, профессор Школы культурологии факультета гуманитарных

наук, janlevchenko@hse.ru

Одобрена на заседании Школы культурологии «8» сентября 2015 г.

Руководитель Школы культурологии В.А. Куренной [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «Философия»

«___»____________ 2015 г., № протокола_________________

Утверждена «___»____________ 2015 г.

Академический руководитель образовательной программы «Культурология»

О.О. Рогинская [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория и история русского искусства».

Программа разработана в соответствии с:

* ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», уровень подготовки: бакалавр;
* Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология», уровень подготовки: бакалавр;
* Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культурология», подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г.

Цели освоения дисциплины

* ознакомление студентов с основными понятиями, периодами, направлениями в истории русского искусства до петровских реформ и вплоть до окончания имперского периода российской культуры
* рассмотрение актуальных исторических проблем России в свете истории искусства;
* ознакомление с различными типами интерпретации русского искусства;
* углубление профессиональной подготовки студентов через их приобщение к различным исследовательским стратегиям.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

* Знать: основные этапы и периоды в истории русского искусства;
* Уметь: излагать учебный материал в области истории русского искусства, анализировать художественные факты, явления и процессы, использовать возможность приложения усвоенной информации.
* Владеть: начальным аппаратом анализа произведения искусства, навыками применения современного теоретического знания в сфере интеллектуальной работы.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения.	ОК-1	Различает тезисы и аргументы, критически оценивает аргументы, применяет компаративистские методы анализа материала, оценивает релевантность применения метода к данному материалу.	Чтение оригинальных и комментаторских текстов, научные споры, диспуты.
Использует основные гуманитарные методы теоретического и экспериментального исследования.	ОК-10	Применяет методы к новому материалу.	Семинары.
Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами письменной речи.	ИК-1	Выбирает адекватный язык описания для имеющихся научных проблем.	Научные споры, написание письменных работ.
Понимает основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре, умеет проанализировать культурные явления в широком социальном и историческом контексте.	ПК-1	Воспроизводит основные тенденции современной культуры, представляет связи этих тенденций с исторической традицией.	Лекции, семинары.
Владеет фундаментально-теоретическими основами культурологии, категориями и концепциями основных научных дисциплин и современных междисциплинарных подходов, изучающих культурные формы, процессы и практики.	ПК-3	Воспроизводит основные современные научные парадигмы в изучении культуры.	Лекции.
Способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на иностранном языке)	ПК-14	Воспроизводит основное содержание текста, грамотно переводит с иностранного языка.	Рефераты, доклады.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для специализации «Культурология» настоящая дисциплина является базовой.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих специальностях:

* 50.03.04. Теория и история искусств
* 50.03.01. Искусства и гуманитарные науки

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

* обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения (ОК-1);
* умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2);
* готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
* способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
* владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами письменной речи (ИК-1);
* умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2);
* владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3);
* умение использовать современные информационные технологии визуальной презентации для решения коммуникативных задач (ИК-3)

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

История культуры

Визуальная культура

Философия и теория современного искусства

Курс включает 162 часа общей нагрузки (34 часа лекций + 26 часов семинарских занятий + 102 часа самостоятельной работы).

Тематический план учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	ВСЕГО (162 часа)	Аудиторные занятия (60 час.)			Самосто- ятельная работа (102 час.)
			В том числе			
			Лекции	Семинары		
1	Национальное искусство и аспекты его самоопределения		4		2	12
2	Древнерусское искусство: архитектура, иконопись, летописная миниатюра		6		4	18
3	Русское искусство в канун петровских реформ и первой половине XVIII века		6		4	18
4	Искусство второй половины XVIII века – эпохи «женского правления» имперской России		6		4	18
5	Имперская архитектура, сентиментальная, романтическая и «натуральная» школы, академизм в русском искусстве		6		4	18
6	Русский реализм и эклектика в архитектуре и искусстве, рождение модерна		6		6	18
	Итого:		34		26	102

Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры **
1	2	3	4
Текущий (неделя)	Контрольная работа			4 н е д е л я		Письменная работа 60 минут / чел.
Эссе				8 н е д е л я	4-5 тыс. слов
Домашнее задание	все				
Итоговый	Экзамен					Устные тесты (2 списка) + собеседование = 10 мин. / чел.

Критерии оценки знаний, навыков

Эссе и зачетная работа оценивается по следующим критериям:

* *Структурность.* Вводные замечания (постановка проблемы), основная часть (характеристика истории вопроса, утверждения, иллюстрирующие кейсы (могут быть не отделены от утверждений, композиция свободная)), заключение (выводы).
* *Логичность*. Мысль должна быть понятной, последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном значении, степень ясности положений должна тяготеть к избыточности;
* *Наличие аргументов.* Законченность и основательность высказываемых в работе положений. Наличие научного аппарата; минимальное требование – ссылок на ключевые работы в тексте (для демонстрации вовлеченности в контекст).
* *Критическая позиция.* Результат: текст, содержащий̆ собственное суждение, с собственной̆ позиции, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми же вопросами, над которыми размышляет автор, но с учетом мыслей автора или же постановка под сомнение утверждений автора);
* *Комментарии к цитатам.* Без комментариев цитата остается только в исключительных случаях, когда того требует прагматика, жанр, стиль фрагмента.
* *Проблематизация.* Умение ставить вопрос к материалу.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Образовательные технологии

Требования к студентам

От студентов требуется активное участие и коллективная работа в подготовке презентаций. Итоговая оценка складывается из четырех компонентов:

1. Активное участие на семинарах;
2. 1 раз за курс – эссе, то есть критическое суждение в связи с прочитанным материалом; публикуется в LMS за сутки до семинара; объем 400-500 слов абзаца;
3. Написание контрольной работы. 1 раз за курс для каждого студента.
4. Двухчастный устный тест на итоговом экзамене, результаты которого прибавляются к трем допускам для выведения кумулятивной оценки.

Запись на доклад и эссе

На первом занятии выбираются темы / тексты для презентации на семинарах. Тогда же определяются оппоненты/диспутанты. Темы для каждого студента должны быть разными. Студенты, участвующие в подготовке коллективной презентации, пожалуйста, обменяйтесь контактами между собою сразу после записи. Реплики по книгам-собраниям кейсов не предполагают оппонентов/диспутантов.

Активность на семинарах

Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, сосредоточенность и концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное высказывание своих идей, но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утверждения или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная работа на семинаре предполагает, что **вы прочитали подготовленные тексты, даже если вы не делаете презентацию и не пишите отзыв**.

Предварительный план организации семинара

5 минут: приветствие, организационные вопросы, введение в проблематику семинара, выдвижение добровольцев для обратной связи на презентации.

25 минут: коллективная презентация.

5 минут: вопросы аудитории к авторам презентации, вопросы докладчиков друг к другу.

20 минут: обсуждение вопросов, подготовленных авторами презентации.

5 минут: обратная связь на презентацию со стороны студентов, комментарии преподавателя.

Способы организации дискуссии на семинаре

В начале курса я прошу студентов обязательно:

* Задавать вопросы даже в том случае, если им кажется, что вопросы не имеют смысла, что они слишком просты, или что их уже обсуждали.
* Оспаривать мнения друг друга и мнения преподавателя («Моя цель – научить вас задавать такие вопросы, на которые я не смогу сразу ответить»).
* В том случае, если курс представляет собой последовательное развертывание одной сквозной темы, в начале каждого семинара я прошу студентов рассказать в двух словах о том, что было на предыдущих семинарах, суммировать содержание прошедших занятий.
* В курсе по философии я провожу время от времени разминку в виде опроса некоторых студентов из списка о значении ключевых философских терминов, которые мы обсуждали на предыдущих занятиях.

Контроль подготовки к семинарам

Для контроля вашей готовности периодически я буду устраивать опросы по содержанию заданных текстов. Если вы не можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании текстов, из вашего рейтинга работы на семинаре вычитается один балл.

Обратная связь

В начале курса все студенты пишут небольшое эссе, в котором они оценивают свое текущее знание предмета, пишут о своих ожиданиях от курса, описывают что, на их взгляд, является для них наиболее мотивирующим и наиболее трудным в учебе. Эссе не влияют на оценку и являются предметом синхронного обсуждения на вводном семинаре.

В конце курса все студенты прилагают к своему итоговому эссе приложение, где описывают, чему они научились в ходе курса, что им оказалось полезным, что они хотели бы изменить.

Плагиат

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При существенном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См.подробнее <http://www.hse.ru/docs/31415282.html>.

Тексты на английском языке

К сожалению, не все необходимые для курса исследовательские работы доступны по-русски. Этим объясняется наличие в курсе текстов на английском языке. Если студенты не владеют этим языком в степени, необходимой для понимания научных текстов, им предлагается записаться на презентации, которые не содержат таковых. Если же они записались в группу для презентации, для которой необходимо чтение текстов на английском, можно посоветовать готовиться к презентации коллективно, пользуясь помощью товарищей.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

На зачете студентам предлагается:

* Дать определение трем терминам из списка, который студенты составляют сами в ходе подготовки к семинарам;
* Прокомментировать 1 фрагмент текста, картинку или видеоклип, который каждый студент получает во время зачете.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Элемент оценки	Накопленная оценка			Итоговая оценка за экзамен О*итог.контроль*	Результирующая оценка за дисциплину (Выставляется в диплом)	
Текущий контроль **О*текущий***	Аудиторная работа (Лекции, практические занятия, семинарские занятия) **Оауд**	Самостоятельная внеаудиторная работа студентов
Действия преподавателя	Эссе (комментарий к тексту) – **10**	Активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном количестве семинаров – **10**. За каждый семинар студент может получить максимум **1 балл** (если работа была активной и содержательной) или **0,5** (за эпизодические и содержательные реплики). Студенты, проявляющие бессодержательную активность, никаких баллов не получают. Коллективное выступление – 10. k1=0,5 k2=0,5 Оауд = k1Оучастие + k2*Овыступление	Не оценивается	Экзамен в виде письменного ответа на вопрос в аудитории. Максимальная оценка - **10** баллов.	1	q1 = 0,4 q2 = 0,6
2	О*результ = q1**О*итог.контроль +* *q2**О*накопленная*
k1=0,4 k2=0,6		
Расчет накопленной оценки **О*накопленная*= k1*О*текущий* + k2*Оауд**		
Что получается в результате	О*накопленная**			О*итог.контроль*	О*результирующая**	

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие русского национального искусства и аспекты его самоопределения.

Лекция 1. **Русское искусство как научная и идеологическая проблема.**

Какое искусство считать русским? Датировка и хронология искусства. Идеология искусства: «высокие» образцы, «низкие» копии, индивидуальность и массовость. Националистические и евгенические спекуляции («правильное-неправильное» искусство).

* Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Стиль Сталин. О новом. Статьи. М.: Знак, 1993. С. 245-259.
* Ревзин Г. И. На пути в Боливию. Заметки о русской духовности. М.: ОГИ, 2006. (Глава 1: На пути в Боливию: О русском).
* Сарабьянов Д. В. Русское искусство в поисках своей сущности. Между Востоком и Западом // Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М.: Искусствознание, 1998. Сетевая версия: <http://independent-academy.net/science/library/sarabjanov/1_1.html>

Лекция 2. **(Русское) искусство как товар на символическом рынке.**

Редукция национального искусства (главные памятники, «подлинные шедевры» и т. д.). Догматизм «школьной» история искусств. Мода на русское искусство – признание или охота за экзотикой?

* Бернаму-Юэ Ж. Цена искусства. М.: АртМедиа Груп, 2008 (Раздел 5: Художник и цена).
* Генис А. Фантики. М.: Астрель, Corpus, 2010.
* Панофский Э. История искусства как гуманистическая дисциплина // Панофский Э. Смысл и толкование произведения искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 10-44.

Тема 2. Древнерусское искусство

Лекция 3. **Где, когда и с чего начинается Древняя Русь?**

Античное и скифское искусство на территории нынешней России. Примитивная материальная культура. Византийское (кавказское) влияние в архитектуре и фреске. Реконструкция древнейших памятников языческой и Киевской Руси.

* Колпакова Г. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. СПб.: Азбука-Классика, 2007. (Раздел «Введение»)
* Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск: Литера-М, 1995.
* Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987.

Лекция 4. **Традиционная структура русского жилища и культовой постройки.**

Клеть, хоромы, расположение подворья. Как устроен русский храм и что оставалось основой его облика и внутреннего убранства от XII до XVII века. Происхождение русской культовой архитектуры из встречи кельтской (скандинавской) и византийской традиции.

* Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983.
* Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х - начала XII в.: Византийское наследие и становление национальной традиции. М.: Наука, 1987.
* Швидковский Д. От металита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М.: Архитектура-С, 2009. (*Статьи: Русская архитектура между Востоком и Западом. Европейская память русской архитектуры. С. 231-242*).

Лекция 5. **Архитектура Древней Руси: новгородская и владимирская традиции.**

Трансформация византийского влияния в XIII в. Пограничные земли как ресурс развития культурной ойкумены – Новгород как вольный город и Псков как город военный. Крепостное строительство. Подъем Владимирского княжества. Храмы Владимиро-суздальского ареала. Кейсы: псковская звонница и ростовский надвратный храм.

* Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М.: Наука, 1972 (= Сборники института истории искусств. Вып.6).
* Колпакова Г. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. СПб.: Азбука-Классика, 2007.
* Никольский В. Древнерусское искусство // Никольский В. История русского искусства. Берлин: Издательство З. Гржебина – Госиздат, 1923. С. 35-82.

Лекция 6. **Архитектура Московской Руси.**

Возвышение Москвы в XV в. в контексте европейского Возрождения. Шатровый храм. Соборы на Москве (Троице-Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Коломенское и др.) – топография, идеография, иконография. Кейс: Успенский собор Московского кремля. Узорочный стиль и его эволюционирующий декор как показатель секуляризации культуры.

* Данилова И. Е. «Чуден вельми светлостью, звонностью и пространством…» Архитектура Успенского собора в Кремле // Данилова И. Е. Исполнилась полнота времен. Размышления об искусстве. М.: РГГУ, 2004. С. 320-326.
* Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. Проблемы, гипотезы, идеи и образы. М.: Искусство, 1980.
* Саваренская Т. Ф. Архитектурные ансамбли Москвы XV – начала XX веков. М.: Стройиздат, 1997.

Лекция 7. **Иконописное изображение и его эволюция в XII-XV в.**

Мозаика, фреска, икона, миниатюра. Киевская фреска. Новгородская и Владимиро-Суздальская школы стенописи. Возрождение византийской традиции после Куликовской битвы.

* Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: Искусство, 1995.
* Климов Е. Е. Русские художники. Сборник статей. Нью-Йорк: Путь жизни, 1974.
* Лифшиц Л. И. Русское искусство X-XVII веков. М.: Трилистник, 2000. (Раздел «Русская живопись XI-XIV века»).

Семинар 1. **Икона в храмовом действе.**

Понятие храмового действа. Икона в церкви и музее. Функции иконописного изображения в истории русской культуры от Средневековья до наших дней.

* Жегин. Л. Ф. Язык живописного произведения. М.: Искусство, 1970.
* Успенский Б. А. Семиотика иконы // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Язык русской культуры, 1995. С. 221-294.
* Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. Иконостас. СПб.: Мифрил, 1994. Сетевая версия: <http://teologia.ru/www/biblioteka/esthetika/hram.htm>

Лекция 8. **Московская иконописная традиция и поздние дериваты иконописи.**

Влияние новгородской школы на московскую иконопись в XVI в. Андрей Рублев и Дионисий. К позднейшему образу иконописца – Андрей Рублев как советский интеллигентский культ. Бытийское письмо и Строгановская школа.

* Алпатов В. Этюды по истории русского искусства. М.: Искусство, 1967. Том 1. (статьи: *Икона времени Андрея Рублева; Рублев и Византия; Классическая основа искусства Рублева; О значении «Троицы» Рублева; Иконографическая традиция и художественное творчество*). Сетевая версия: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml>
* Никольский В. Искусство московской Руси. Живопись // Никольский В. История русского искусства. Берлин: Изд-во Гржебина – Госиздат, 1923. С. 83-102
* Плугин В. Мировоззрение Андрея Рублева. Древнерусская живопись как исторический источник. М.: Издательство МГУ, 1974.

Тема 3. Русское искусство в канун петровских реформ и в первой половине XVIII века.

Семинар 2. Гражданская и культовая архитектура Московского государства в XVII веке.

Московские ремесла, скульптура и миниатюра Книгопечатание. Палаты и храмы Москвы. Провинциальное зодчество. Кейс: Гороховецкая школа. Общая характеристика переходного периода от Московской Руси к Петровской России.

* Бусева-Давыдова И.Л. Эволюция внутреннего пространства храмов XVII в. (на примере церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях). В кн.: Архитектурное наследство. Вып. 38. Проблемы стиля и метода в русской архитектуре. М.: Стройиздат, 1995. C. 265-281. Сетевая версия: <http://rusarch.ru/buseva6.htm>
* Виппер Б. В. Архитектура русского барокко. М.: БСГ-Пресс, 2008.
* Ильин М. А. Архитектура // Очерки русской культуры XVII века. / Под ред. В. А. Арциховского. М.: Наука, 1979.

Лекция 9. **Предпосылки петровских реформ в перспективе искусства.**

Смутное время и его отражение в культуре (силлабическая поэзия, школьная драма, историософия и лингвистика XVII в). Фряжский стиль в иконописи. Формирование светской традиции и спроса на заказное искусство. Парсуна – незаметная революция иконописного чина. «Преображенская серия» как первый светский цикл, писанный по заказу власти (новый этап отношений «художник – заказчик»).

* Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия XVII столетия. М.: Индрик, 2008.
* Малков Ю. Г. Живопись // Очерки русской культуры XVII века / Под ред. А. В. Арциховского. М.: Наука, 1977.
* Панченко А. Н. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. <http://panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2347>

Лекция 10. **Первая половина XVIII века: «Город пышный, город бедный».**

Строительство Петербурга. Окно в Европу – образ неполной открытости России и ее нового визуального самосознания. Новый жизненный уклад (платье, кухня, нормы поведения). Голландское барокко и победы на море. Фейерверки, триумфы и Кунст-Камера. Художник как ремесленник.

* Каганов Г. З. «В сем Петровом граде…» // Каганов Г. З. Петербург: Образы пространства. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. С. 18-55.
* Погосян Е. А. Петр I – архитектор российской истории. СПб.: Искусство, 2001.
* Швидковский Д. Основание Петербурга и императорское барокко // Швидковский Д. От мегалита до мегаполиса. М.: Архитектура-С, 2009. С. 289-297.

Лекция 11. **Лицо человека vs. Лик святого: трансформации русского сознания на примере портрета.**

Потрет петровской эпохи. Лик – личина – личность. Первые пенсионеры Петра. Иван Никитин и Андрей Матвеев. «Россика» – работы иностранных мастеров, работавших в России (Луи Каравак, Георг Гроот и др.)

* Алленов М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М.: Трилистник, 2000. (Глава «Искусство первой половины XVIII века»)
* Брук Я. В. К истории русского бытового жанра: Жанровые традиции в искусстве первой половины XVIII века // Советское искусствознание. 1979. Вып. 2. С. 192-206.
* Вдовин Г. Персона – Индивидуальность – Личность. Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Тема 4: Искусство второй половины XVIII века – эпохи «женского облика» русской монархии.

Лекция 12. **Развитие живописных жанров в императорской России.**

Живопись XVIII века: иностранные учителя и учреждение академии. Портрет и жанровая живопись. Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский. Феномен русского рококо. Масонский сюжет в русском искусстве. Абсолютизм как главный заказчик художника и проблема творческой независимости.

* Алленов М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М.: Трилистник, 2000. (Глава «Искусство второй половины XVIII века»)
* Евангулова О.С. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М.: Издательство МГУ, 1994.
* Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. Л.: Искусство, 1986.

Лекция 13. **Архитектура русского Просвещения от екатерининской вольницы к павловской муштре.**

Просвещенный век Екатерины. Петербург (Камерон – Ринальди – Кваренги) и Москва (Баженов – Казаков). Сдвиг стилевых обозначений в ходе усвоения европейских культурных влияний. Кейс: Возникновение «провинциального классицизма» (феномен Николая Львова).

* Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II: Барокко – классицизм – неоготика. М.: Наука, 1994.
* Милюгина Е. Г., Строганов М. В. Гений вкуса: Н. А. Львов. Итоги и проблемы изучения. Тверь: ТвГУ, 2008.
* Швидковский Д. От мегалита до мегаполиса. М.: Архитектура -С, 2009. (статьи: *Несколько тем екатерининской архитектуры эпохи Просвещения; «Я родился в отцовской усадьбе…», Московский особняк в эпоху классицизма. С. 298-321*)

Семинар 3. Топография Царскосельского парка как наглядное пособие по внешней политике России конца XVIII века. Екатерининский парк и Александрия: проблемы типологии садового искусства.

* Кючарианц Д., Раскин А. Сады и парки дворцовых ансамблей С.-Петербурга и пригородов. СПб.: ПаритетЪ, 2003.
* Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982.
* Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе: опыт социальной и культурной истории. СПб: Коло, 2008 (*Глава 2. Золотой век увеселительного дворца. Архитектура и внутреннее убранство русской усадьбы*).

Тема 5*: Имперская архитектура, сентиментальная, романтическая и «натуральная» школы искусства*

Лекция 14. **Имперская архитектура: «Над желтизной правительственных зданий…»**

Стиль апмпир и петербургские пригороды. Эволюция стиля садово-парковых ансамблей.Петербургские зодчие – Адриан Захаров. Андрей Воронихин. Карл Росси. Московская классика. Доменико Джильярди. Путь классицизма в эклектику. Скульптура XIX века и ее контекст.

* Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. М.: Искусство, 1967. Том 2. (Статьи: *Классицизм петербургской архитектуры, Художественное значение Павловска)*
* Архитектура в истории русской культуры. Вып. 5: Стиль ампир / Под ред. И. А. Бондаренко. М.: 2003 (статьи: *Хайт В. Л. Культурно-семантическая функция архитектурного ордера и русская архитектура, Бондаренко И. А. Стиль ампир и традиции имперского градостроительства*).
* Турчин В. С. Александр I и неокласисицзм в России. Стиль империи и империя как стиль. М.: Жираф, 2001. (*Разделы: Жизнь искусства (С. 204-275) и Образы русского неоклассицизма (С. 276-451)*).

Лекция 15.

Академическое искусство XIX века. Негативное определение «Золотого века» русского искусства и его позднейшее идеологическое значение. Сентиментализм (Алексей Венецианов, Сильвестр Щедрин) и романтизм (Карл Брюллов, Федор Бруни).

* Ипполитов А. В. Карл Брюллов и диссиденты Золотого века // Ипполитов А. В. Вчера. Сегодня. Никогда. СПб.: Сеанс, 2008. С. 21-32.
* Сарабьянов Д. В. Мир глазами Венецианова // Сарабьянов Д. В. Русское искусство. Пробуждение памяти. М.: Искусствознание, 1998. Сетевая версия: <http://independent-academy.net/science/library/sarabjanov/2_3.html>
* Эфрос А. Два века русского искусства. Основные проблемы и явления русского искусства XVIII и XIX века. М.: Искусство, 1969.

Семинар 4. Александр Иванов – мастер библейского сюжета.

* Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М.: Искусство-XXI, 1995. (1-ое изд. – 1902). Сетевая версия: <http://benua-rusart.ru/istoriya-rus-givopisy.html>
* Даниэль С. М. Библейские сюжеты. Русские живописцы XIX века. СПб.: Художник России, 1994.
* Розанов В. В. Александр Иванов и картина его «Явление Христа народу» // Розанов В. В. Среди художников. М.: Республика, 1994 (1-е изд. – СПб., 1914).

Лекция 15. **Реализм и формирование пореформенной эстетики.** Передвижничество. Синтез «историзма» и «социального звучания». Поиск национального в живописи. «Русское» или a la russe: Василий Суриков или Виктор Васнецов? Пейзажная абстракция Ивана Шишкина. Часовой русского реализма: Илья Репин.

* Зограф Н. Ю. К вопросу об эволюции искусства передвижников в 1800-1890-е гг (Н. Ге и И. Репин) // Передвижники. М.: Искусство, 1977.Сетевая версия: <http://www.bibliotekar.ru/kperedvizh/5.htm>
* Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века в кругу европейских школ. М.: Искусство, 1980.
* Williams Robert. Russia Imagined. Art, Culture, and National Identity. 1840-1995. New York: Peter Lang Publications, 1999.

Семинар 5. Василий Суриков: поиск «настоящей России» в разгар индустриального века.

* Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. М.: Искусство, 1967. Том 2. (Статьи: Композиция картины Сурикова «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» Сурикова). Сетевая версия: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml>
* Кеменов В. С. Василий Суриков. Историческая живопись. М.: Искусство, 1987.
* Сарабьянов Д. В. Творчество В. И. Сурикова и историческая живопись // Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Издательство МГУ, 1989. С. 213-246.

Лекция 16. **Эклектика и предпосылки модернизма.**

Русский импрессионизм: путь от Василя Поленова к Михаилу Врубелю. Параллели с финским национальным романтизмом. Филантропы и/или единомышленники (Савва Мамонтов и Мария Тенишева). Абрамцевские и Талашкинские мастерские как утопия жизнетворчества. Ар Нуво в духе «Мира искусства» как начало нового этапа бытования русской художественной культуры.

* Ипполитов А. В. Импрессионизм и русская чувственность // Ипполитов А. В. Вчера. Сегодня. Никогда. СПб.: Сеанс, 2008. С. 33-42.
* Gray, Camilla. The Russian Experiment in Art 1863-1922. Revised and enlarged by Marian Burleigh-Motley. London: Thames and Hudson, 1986.
* Дмитриева Н. А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. М.: Прогресс-Традиция, 2009 (*Статьи: «Передвижники и импрессионисты», «Духовные искания Врубеля»*).

Базовые учебники по курсу:

* Ильина Т. В. История искусства: Отечественное искусство. Учебник для ВУЗов. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
* История русского искусства / Отв. ред. И. Бартенев, Р. Власова. М.: Изобразительное искусство, 1987 *--* Сетевая версия: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000030/index.shtml>
* Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Учебник для студентов высших педагогических заведений. М.: Академия, 2007. Т. 2.: Русское искусство от древности до XX века.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечисленные пособия по возможности привлекаются к работе на протяжении всего курса и поэтому не обозначены в специализированных списках литературы к лекциям и семинарам. В них вошли источники, достраивающие и углубляющие лекционный материал.

ОБЩИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алленов М. Русское искусство XVIII – начала XX века. М.: Трилистник, 2000.
2. Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. М.: Искусство, 1967. В 2 тт. Сетевая версия: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml>
3. Архитектура в истории русской культуры. Вып. 5: Стиль ампир / Под ред. И. А. Бондаренко. М.: 2003.
4. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983.
5. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М.: Искусство-XXI, 1995. (1-ое изд. – 1902). Сетевая версия: <http://benua-rusart.ru/istoriya-rus-givopisy.html>
6. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: Искусство, 1995.
7. Брук Я. В. К истории русского бытового жанра: Жанровые традиции в искусстве первой половины XVIII века // Советское искусствознание. 1979. Вып. 2. С. 192-206.
8. Бусева-Давыдова И.Л. Эволюция внутреннего пространства храмов XVII в. (на примере церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях) // Архитектурное наследство. Вып. 38. Проблемы стиля и метода в русской архитектуре. М.: Стройиздат, 1995. C. 265-281. Сетевая версия: <http://rusarch.ru/buseva6.htm>
9. Бусева-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия XVII столетия. М.: Индрик, 2008.
10. Вдовин Г. Персона – Индивидуальность – Личность. Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
11. Виппер Б. В. Архитектура русского барокко. М.: БСГ-Пресс, 2008.
12. Генис А. Фантики. М.: Астрель, Corpus, 2010.
13. Гройс Б. Стиль Сталин. О новом. Статьи. М.: Знак, 1993.
14. Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003.
15. Данилова И. Е. Исполнилась полнота времен. Размышления об искусстве. М.: РГГУ, 2004.
16. Даниэль С. М. Библейские сюжеты. Русские живописцы XIX века. СПб.: Художник России, 1994.
17. Дмитриева Н. А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. М.: Прогресс-Традиция, 2009 (*Статьи: «Передвижники и импрессионисты», «Духовные искания Врубеля»*).
18. Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М.: Наука, 1972 (= Сборники института истории искусств. Вып.6).
19. Евангулова О.С. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М.: Издательство МГУ, 1994.
20. Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II: Барокко – классицизм – неоготика. М.: Наука, 1994.
21. Жегин. Л. Ф. Язык живописного произведения. М.: Искусство, 1970.
22. Зограф Н. Ю. К вопросу об эволюции искусства передвижников в 1800-1890-е гг (Н. Ге и И. Репин) // Передвижники. М.: Искусство, 1977.Сетевая версия: <http://www.bibliotekar.ru/kperedvizh/5.htm>
23. Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. Проблемы, гипотезы, идеи и образы. М.: Искусство, 1980.
24. Ипполитов А. В. Вчера. Сегодня. Никогда. СПб.: Сеанс, 2008.
25. Каганов Г. З. Петербург: Образы пространства. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004.
26. Кеменов В. С. Василий Суриков. Историческая живопись. М.: Искусство, 1987.
27. Климов Е. Е. Русские художники. Сборник статей. Нью-Йорк: Путь жизни, 1974.
28. Колпакова Г. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. СПб.: Азбука-Классика, 2007.
29. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х - начала XII в.: Византийское наследие и становление национальной традиции. М.: Наука, 1987.
30. Кючарианц Д., Раскин А. Сады и парки дворцовых ансамблей С.-Петербурга и пригородов. СПб.: ПаритетЪ, 2003.
31. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа. Л.: Искусство, 1986.
32. Лифшиц Л. И. Русское искусство X-XVII веков. М.: Трилистник, 2000.
33. Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л.: Наука, 1982.
34. Милюгина Е. Г., Строганов М. В. Гений вкуса: Н. А. Львов. Итоги и проблемы изучения. Тверь: ТвГУ, 2008.
35. Никольский В. История русского искусства. Берлин-М.: Изд-во Гржебина – Госиздат, 1923..
36. Очерки русской культуры XVII века. / Под ред. В. А. Арциховского. М.: Наука, 1977.
37. Панченко А. Н. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984. <http://panchenko.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2347>
38. Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск: Литера-М, 1995.
39. Плугин В. Мировоззрение Андрея Рублева. Древнерусская живопись как исторический источник. М.: Издательство МГУ, 1974.
40. Погосян Е. А. Петр I – архитектор российской истории. СПб.: Искусство, 2001.
41. Ревзин Г. И. На пути в Боливию. Заметки о русской духовности. М.: ОГИ, 2006.
42. Розанов В. В. Александр Иванов и картина его «Явление Христа народу» // Розанов В. В. Среди художников. М.: Республика, 1994 (1-е изд. – СПб., 1914).
43. Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе: опыт социальной и культурной истории. СПб: Коло, 2008.
44. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987.
45. Саваренская Т. Ф. Архитектурные ансамбли Москвы XV – начала XX веков. М.: Стройиздат, 1997.
46. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века в кругу европейских школ. М.: Искусство, 1980.
47. Сарабьянов Д. В. Творчество В. И. Сурикова и историческая живопись // Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Издательство МГУ, 1989. С. 213-246.
48. Сарабьянов Д. В. Мир глазами Венецианова // Сарабьянов Д. В. Русское искусство. Пробуждение памяти. М.: Искусствознание, 1998. Сетевая версия: <http://independent-academy.net/science/library/sarabjanov/2_3.html>
49. Турчин В. С. Александр I и неокласисицзм в России. Стиль империи и империя как стиль. М.: Жираф, 2001.
50. Успенский Б. А. Семиотика иконы // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Язык русской культуры, 1995. С. 221-294.
51. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. Иконостас. СПб.: Мифрил, 1994. Сетевая версия: <http://teologia.ru/www/biblioteka/esthetika/hram.htm>
52. Швидковский Д. От мегалита до мегаполиса. М.: Архитектура -С, 2009. Эфрос А. Два века русского искусства. Основные проблемы и явления русского искусства XVIII и XIX века. М.: Искусство, 1969.
53. Gray, Camilla. The Russian Experiment in Art 1863-1922. Revised and enlarged by Marian Burleigh-Motley. London: Thames and Hudson, 1986.
54. Williams Robert. Russia Imagined. Art, Culture, and National Identity. 1840-1995. New York: Peter Lang Publications, 1999.