ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК****КАФЕДРА «ТЕОЛОИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»**
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ** **ПО КУРСУ** **«**Основы русского искусства XIX - начала XX века**»**
Актуализировано Советом Института социально-гуманитарных наукПротокол №1 от 15.09.2016

1. Цели и задачи дисциплины

посредством освоения наиболее значимых явлений русского искусства XIX – начала XX в. качестве носителей культурных ценностей и репрезентантов национального мировоззрения сформировать социально-личностные, общекультурные, общенаучные, инструментальные и профессиональные компетенции, позволяющие студенту, обучающемуся по направлению «искусствоведение», приобщиться к культурным и цивилизационным ценностям российского общества и обрести необходимые знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности. Задачи изучения дисциплины: Задачи изучения дисциплины формулируются на основе изложения требований к формированию компетенций согласно соответствующим знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В результате изучения учебной дисциплины «Основы истории русского искусства XIX – начала XX в.» бакалавр должен: - знать о русском искусстве как об уникальной составляющей мировой художественной культуры и носителе национального мировоззрения, истории развития и характерных чертах различных периодов русского искусства, своеобразии художественных языков различных видов искусства и основных художественных стилей русского искусства; специфику национальной школы на основе уникальности творчества выдающихся русских мастеров и содержания наиболее значимых произведений; роль в развитии художественного процесса России основных организаций, учреждений, объединений, союзов (государственных и негосударственных); - уметь использовать знание истории и теории русского искусства в профессиональной и социальной деятельности, профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении; определять специфику проявления общеевропейских стилей на национальной почве; давать основные характеристики русского искусства на примере произведений различных видов и жанров и выявлять наиболее яркие достижения. - владеть способностью к межкультурному и межконфессиональному диалогу, терпимостью, свободомыслием, современным научным мировоззрением на проблемы соотношения художественной культуры и цивилизации на индивидуальном и социальном уровне; навыками выявления закономерностей развития различных стилистических тенденций; опытом художественной коммуникации; технологиями формирования и моделирования художественного образа как средствами развития собственных интеллектуальных способностей – визуального мышления.

Краткое содержание дисциплины

Общая характеристика эпохи. Принципы периодизации. Приближенность культурной хронологии к основным вехам общественно-политической истории России. Ее причины и следствия. Преобладание этического пафоса над эстетическим. Влиятельность просветительских идей. Специфика петербургской и московской художественных школ. Место пространственных искусств в общем художественном процессе. Основные достижения. Соотношение видов и жанров: динамика, эволюция. Проблема стиля. Классицизм, романтизм. Реализм: содержание термина и художественная реальность. Проблема художественного рынка. Роль частного собирательства. Формирование музейных коллекций: Румянцевский музей, Третьяковская галерея, Русский музей. Основные этапы изучения искусства XIX века.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоенияОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-13 способностью к решению проблем, связанных с сохранением памятников архитектуры и искусства, художественного наследия	Знать:Основные тенденции и направления в развитии художественной культуры России XIX – XX век Основные этапы развития искусства России XIX – XX века; Творчество крупнейших мастеров и основные памятники художественной культуры России XIX века.
Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве России XIX – XX века; • Сравнивать различные произведения искусства России XIX – XX века, выявляя в художественном языке общие закономерности (тенденции), находя эстетическую общность в их структуре (композиции) и символическом содержании; • Анализировать и сопоставлять произведения различных художественных школ искусства России XIX – XX века, характеризуя их с точки зрения местных особенностей; • Анализировать различные произведения (живопись, архитектура, скульптура), выявляя «западный» и «местный» эстетический контекст; • Характеризовать творчество выдающихся мастеров искусства России XIX века.
Владеть:• Навыками применять элементы научного (искусствоведческого и культурологического) анализа при характеристике произведений (художественного языка) с использований искусствоведческих методов и терминологии; • Приемами работы с компьютером как средством получения информации, в т.ч. в глобальных компьютерных сетях; • Навыками применения прикладных программных средств для аудиовизуального иллюстрирования теоретического материала дисциплины «Основы русского искусства XIX – XX века» (в процессе самостоятельной работы, а также для подготовки к семинарским и практическим занятиям); • Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме.
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию	Знать:своеобразие картины мира в различные исторические эпохи, отлличительные признаки искусств разных эпох, стилей, направлений
Уметь:использовать методы сбора, анализа, обобщения теоретической информации в исории искусств
Владеть:способностью понимать и излагать базовую информацию по истории искусства
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства	Знать:•Основные тенденции и направления в развитии художественной культуры России XIX – XX века;
Уметь:Анализировать различные произведения (живопись, архитектура, скульптура), выявляя «западный» и «местный» эстетический контекст;
Владеть:Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по дисциплине «Основы русского искусства XIX – XX века»;

3. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)	Кол-во часов
написание эссе, рефератов	выбирается самостоятельно	39
подготовка к ПЗ	выдается к каждой теме ПЗ	35
формирование коллекций слайдов произведений русских художников, скульпторов и архитекторов XIX – начала XX вв.;	самостоятельно	34
			Кол-во ауд. часов

4. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
промежуточный	Экзамен предполагает:1) устный ответ на 1 теоретический вопрос по дисциплине; 2) итоговый слайд-тест; 3) анализ произведений русских художников, скульпторов и архитекторов XIX – начала XX вв. Оценка текущего контроля и промежуточной аттестации студентов осуществляется по бально-рейтинговой системе.	Отлично: 90-100%Хорошо: 79-89%Удовлетворительно: 50-69%Неудовлетворительно: менее 50-69%
текущий	Реферат (презентация). Работа выполняется в рамках самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по заранее выбранной теме. Темы выбираются в начале семестра, работа должна быть сдана за 2 недели до зачета. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц.Реферат— краткое, точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).Однако реферат — это не механический пересказ работы, а изложение ее существа.Кроме этого от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.Структура: реферата:1. Титульный лист. 2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания .Оценивается по 20-балльной шкале, при этом учитываются: 1) своевременность представления работы; 2) соответствие работы установленным требованиям по содержанию, качеству проработки вопросов и полноте;3) соответствие работы установленным требованиям по оформлению. 1. Своевременность оценивается по следующей схеме: 5 баллов – работа сдана на проверку своевременно; 3 баллов – работа сдана на проверку в течение 3-х дней после установленного срока; 2 балла – работа сдана более чем с трехдневным опозданием; 0 баллов – работа не сдана на проверку.2. Содержание, полнота и качество разработки темы оцениваются по схеме: 10 баллов – содержание, полнота освещения и качество проработки материала полностью соответствуют установленным требованиям; 8 баллов – работа в целом соответствует установленным требованиям, но имеются небольшие недостатки в качестве проработки материала; 4 балла – имеются существенные недостатки по полноте и содержанию, невысокое качество проработки материала; 2 балла – тема не раскрыта, работа содержит совокупность бессистемных сведений; 0 баллов – работа не выполнена. 3. Соответствие работы установленным требованиям по оформлению оценивается по следующей схеме: 5 баллов – работа полностью соответствует установленным требованиям по оформлению (имеются оглавление, ссылки на источники, список использованной литературы по ГОСТ 7.1-2003.); 4 балла – имеются небольшие недостатки в оформлении работы; 3 балла – имеются существенные недостатки в качестве оформления работы; 2 балла – работа оформлена небрежно; 1 балл – работа оформлена с грубыми нарушениями требований по оформлению; 0 баллов – работа не представлена на проверку.	Отлично (17-20 баллов): полное раскрытие темы с использованием различных материалов, грамотно построенная защита презентации, свободное владение материалом, демонстрация отличных навыков работы в коллективеХорошо (13-16 баллов): достаточно полное раскрытие темы, грамотно построенная защита, неуверенные ответы на вопросы по теме, хорошие навыки общения с публикойУдовлетворительно (8-12 баллов): неполное раскрытие темы, ошибки в защите проекта, неуверенные ответы на вопросы по теме, неуверенная работа с коллективомНеудовлетворительно(менее 7 баллов): тема не раскрыта, затруднения в ответах на вопросы по теме, неудовлетворительная работа с аудиторией
промежуточный	формирование коллекций слайдов произведений русских художников, скульпторов и архитекторов XIX – начала XX вв.;	презентация

5. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
промежуточный	1. Эволюция образности в архитектуре XIX – XX вв. Технологии строительства и средства выразительности.2. Образ итальянской природы в искусстве XIX – XX вв.3. Эволюция жанра «натюрморт» в искусстве XIX – XX вв.4. Эволюция жанровой картины в искусстве XIX – XX вв.5. Эволюция жанра исторической картины в XIX – XX вв.6. Образ «народа» в искусстве XIX – XX вв.7. Образ русского литератора в искусстве XIX – XX вв.8. Проблема академизма в искусстве XIX – XX вв.: стиль, направление, образовательная доктрина, эволюция.9. Проблема типического и индивидуально-характерного в жанре портрета в искусстве XIX – XX вв.10. Образ русской природы в искусстве XIX – XX вв.11. Жанр 1860-х годов и реалистический театр.12. Театрально-декорационное искусство на рубеже XIX – XX вв. как воплощение идеи «синтеза искусств».13. Эволюция образности в архитектуре с 30-гг XIX – XX вв. Технологии строительства и средства выразительности.14. Евангельская тема в искусстве сер. XIX – начала XX вв.15. Исторический пейзаж в искусстве конца XIX – начала XX вв.16. Эволюция в деятельности творческих объединений конца XIX – начала XX вв.17. Традиции и новации в искусстве творческих объединений конца XIX – начала XX вв.18. Скульптура как историческая иллюстрация в искусстве второй половины XIX века.19. Эволюция стилеобразующей роли пейзажа в живописи конца XIX века.20. Революционная тема в искусстве конца XIX – начала XX вв.21. Художественный мир Петербурга и Москвы: судьба антитезы.22. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтов, Морозовы, К.Тенишева, С.Щукин.23. Формирование музейных коллекций: Румянцевский музей, Третьяковская галерея, Русский музей.24. Реализм: содержание термина и художественная реальность.25. Московский и петербургский варианты архитектуры стиля модерн.26. Проблема импрессионизма в скульптуре и живописи и его возможности.27. Живописное мастерство и проблема символической поэтики в живописи конца XIX – начала XX вв.28. Ретроспективизм и стилизация как творческий метод в искусстве художников конца XIX – начала XX вв.
текущий	1. Основные проблемы развития русского искусства первой половины 19 века.2. Академическая живопись первой половины 19 века.3. Развитие графики в первой половине 19 века.4. Творчество В. П. Стасова.5. Русский пейзаж в первой половине 19 века.6. Творчество С. Ф. Щедрина.7. Творчество А. Г. Венецианова.8. Школа А. Г. Венецианова и ее роль.9. Творчество В. А. Тропинина.10. Ранее творчество О. А. Кипренского.11. Итальянский период творчества О. А. Кипренского. 12. О. А. Кипренский и проблемы развития романтизма в русском искусстве первой половины 19 века.13. Творчество А. А. Иванова и развитие исторического жанра.14. «Итальянские картины» А. А. Иванова.15. Эскизы на библейские сюжеты А. А. Иванова.16. «Явление Христа народу» А. А. Иванова. История создания.17. П. А. Федотов и бытовой жанр первой половины 19 века.18. Поздний период творчества П. А. Федотова.19. Графика П. А. Федотова.20. «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова. История создания.21. Портретное творчество К. П. Брюллова.22. Творчество А. О. Орловского.23. И. П. Мартос и развитие классицизма в скульптуре.24. Русская монументально-декоративная скульптура (В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов).25. Творчество Ф. П. Толстого.26. Развитие скульптуры в 1840-1850-х гг.27. Творчество скульптора Б. И. Орловского.28. Творчество И. П. Витали.29. Творчество П. К. Клодта.Методич.рекомендации к семестровому заданию.docx
текущий	Русское искусство второй половины XIX – начала XX века1. Товарищество передвижных художественных выставок. История возникновения и творческие задачи.2. Творчество Н.И. Крамского.3. Творчество В.Г. Перова.4. Академия художеств во второй половине 19 века. Деятельность П. П. Чистякова.5. Обличительный жанр в живописи второй половины 19 века.6. Бытовой жанр во второй половине 19 века.7. Русский пейзаж во второй половине 19 века.8. Творчество И. К. Айвазовского.9. Творчество А. К. Саврасова.10. Творчество И. И. Левитана.11. Творчество И. И. Шишкина.12. Творчество А. И. Куинджи. 13. Роль П. М. Третьякова в развитии русского реалистического искусства.14. Историческая живопись во второй половине 19 века.15. Творчество Н. Н. Ге.16. Библейская и евангельская темы в творчестве Н. Н. Ге.17. Батальная живопись во второй половине 19 века.18. Творчество В. В. Верещагина.19. Сравнение Туркестанской и Балканской серий В. В. Верещагина.20. Творчество И. Е. Репина.21. Историко-революционная тема в творчестве ИТ. Е. Репина.22. Портретное творчество И. Е. Репина.23. Творчество В. И. Сурикова.24. Исторический жанр в творчестве В. И. Сурикова.25. Творчество В. Д. Поленова.26. Пейзажная живопись рубежа 19 – 20 веков.27. Скульптура во второй половине 19 века.28. Творчество М. М. Антокольского.29. Архитектура второй половины 19 века.30. Творчество В. А. Серова.31. Творчество М. А. Врубеля.32. Творчество М. В. Нестерова.33. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова.34. Возникновение художественного объединения «Мир искусства». Творческие задачи.35. Книжная графика в творчестве группы «Мир искусства».36. Театрально-декорационное искусство в творчестве группы «Мир искусства».37. Роль «Морозовского кружка» в развитии русского искусства.38. Возникновение художественного объединения «Голубая роза». Творческие задачи.39. Творческие объединения художников нач. 20 века.40. Скульптура на рубеже веков.41. Архитектура на рубеже веков.42. Стиль модерн в архитектуре. Творчество Ф. О. Шехтеля.43. Неорусский стиль в архитектуре.44. Неоклассицизм в архитектуре.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Сарабьянов, Д. В. Россия и Запад: Историко-художественные связи 18 - начало 20 века Д. В. Сарабьянов. - М.: Искусство - XXI век, 2003. - 296 с. ил.

б) дополнительная литература:

1. Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины 19 в.: Идейные принципы: Структурные особенности Сб. ст. АН СССР; М-во культуры СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания; Отв. ред. Г. Ю. Стернин. - М.: Наука, 1982. - 352 с.
2. История русского искусства [Текст] Т. 8 Кн. 2 Русское искусство второй трети XIX века в 13-ти т. под ред.: И. Э. Грабаря и др.; введ. Г. Ю. Стернина ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств. - М.: Наука, 1964. - 667, [3] c. ил.
3. Бенуа, А. Н. Мои воспоминания Т. 2, кн. 4,5 В 5 кн. АН СССР; Изд. подгот. Н. И. Александрова и др.; Примеч. ко 2-му тому Л. В. Андреевой, Г. Г. Поспелова. - 2-е изд., доп. - М.: Наука, 1990. - 743 с. 19 л. ил.: ил.
4. Борисова, Е. А. Русский модерн. - М.: Галарт: АСТ, 1998. - 359 с. ил.
5. Стасов, В. В. Избранные статьи о русской живописи Сост. и примеч. Г. Ю. Стернина. - М.: Детская литература, 1984. - 154 с.
6. Стернин, Г. Ю. Два века, XIX-XX : Очерки русской художественной культуры [Текст] сб. ст. Г. Ю. Стернин ; вступ. ст. А. И. Морозова. - М.: Галарт, 2007. - 381, [1] с. ил. 22 см.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Искусство: журнал. М., 2008–2011.
2. Мир музея: иллюстрированный исторический и художественный журнал. – М., 2008–2011.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. методические указания для выполнения семестрового

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Ссылка на инфор-мационный ресурс	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет /локальная сеть;авторизованный / свободный до-ступ)
1	Основная литература	Градостроительство России середины XIX — начала XX века. Книга третья. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : "Прогресс-Традиция", 2010. — 616 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/77171 — Загл. с экрана.	https://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система Издательства Лань	ЛокальнаяСеть / Авторизованный