

Российская академия художеств
Московский государственный академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСКУССТВО РОССИИ XX ВЕКА»

Москва
2011

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Искусство России XX века» является общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по специальностям № 07091.65 «живопись», № 070902.65 «графика», 070903 «скульптура».

Предметом данного курса является изобразительное искусство и архитектура XX века в России.

Цель курса — дать студентам необходимые знания по искусству России XX века, познакомить с основными тенденциями его развития в их диалектическом взаимодействии, с художественными объединениями и группами, с творчеством крупнейших представителей искусства и их программными произведениями.

Задачи данного курса определяются в рассмотрении основных периодов в искусстве XX в. России, ознакомлении с основными направлениями и стилями в искусстве данного периода, рассмотрении творчества крупнейших представителей отечественного искусства XX века — живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов и их программных произведений, важнейшими фактами творческой биографии, с основными событиями художественной жизни в целостном социокультурном контексте; с важнейшими документами эпохи: художественными манифестами, постановлениями в области искусства, суждениями критиков.

Спецификой курса является акцент, который в ходе ознакомления с материалом, ставится на специфических профессиональных задачах, решаемых отдельными художниками и направлениями.

За время прохождения курса студент должен усвоить: периодизацию искусства России в XX в., основные течения, направления и стили, творческую эволюцию крупнейших художников, их основные программные произведения.

В результате освоения материала курса студент должен уметь ориентироваться в основных художественных процессах XX в. в России, представлять их последовательность и связь с современными явлениями; уметь дать устную характеристику направления, стиля,

творчества отдельного художника, его связь с эпохой и основными художественными проблемами времени.

Для достижения цели и решения задач, поставленных при изучении данной дисциплины, используются следующие методы:

- лекции с демонстрацией слайдов;
- дискуссии и обсуждения в процессе изучения материала;
- предусмотренные учебным планом рефераты, зачеты и экзамены.

ОБЪЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:

Общая трудоемкость — 82 ч.

Лекции — 58.

Рефераты — 24

Итоговые испытания:

Зачет

Экзамен

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Разделы

1. искусство и архитектура конца 1910-х — первая половина 1920-х годов.
2. художественные объединения 1920-х — 1930-х годов
3. искусство и архитектура второй половины 1930-х — конца 1950-х годов
4. искусство и архитектура конца 1950-х — 1960-х годов
5. искусство и архитектура 1970-х — 1990-х годов.

Подразделы

- 1.1. искусство авангарда
- 1.2. агитационно-массовое искусство рубежа 1910—1920-х гг.
- 1.3. конструктивизм в архитектуре, живописи, театре, книжной иллюстрации, дизайне.

- 2.1. графика 1920-х гг.: книжная, журнальная и станковая.
- 2.2. скульптура 1920-х гг, монументальная, станковая и декоративная.
- 2.3. художественные объединения.

- 3.1. Стиль ар деко в архитектуре и живописи. Проблемы синтеза искусств.
- 3.2. сложение направления социалистического реализма — скульптура, живопись, графика.

- 4.1. «художники-деревенщики»
- 4.2. художники «сурового стиля»
- 4.3. художники «другого искусства»
- 4.4. новые тенденции в архитектуре

- 5.1. новые тенденции в скульптуре, живописи и графике в 1970-е — 1980-е гг.
- 5.2 новые формы художественной жизни в 1990-е — 2000-е, формирование художественного рынка, возникновение музеев современного искусства.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

1 полугодие, 15 занятий.

- 1. Причины возникновения авангарда в русском искусстве начала XX в. — 1 л.
- 2. Творчество В. Кандинского, К. Малевича, П. Филонова, В. Татлина — 2 л.
- 3. УНОВИС, ЛЕФ, конструктивисты. Их роль в развитии дизайна. Конструктивисты в театре (Л. Попова, А. Экстер). — 1 л.
- 4. Агитационно-массовое искусство первых лет революции. Развитие искусства плаката. — 1 л.
- 5. Развитие архитектуры: проекты и конкурсы, объединения АСНОВА и ОСА, конструктивизм в архитектуре (братья Веснины, И. Голосов, И. Леонидов), новая концепция жилья (М. Гинзбург), архитектура клубов (К. Мельников, И. Голосов,

- братья Веснины), нео-классика в архитектуре И. Желтовского, И. Фомина, А. Щусева), планы реконструкции Москвы. — 1 л.
5. Развитие графики в 1920-е — первой половине 1930-х годов.
Рисунок и гравюра. Книжная и журнальная графика, искусство иллюстрации. Киноплакат. Творчество Н. Купреянова, Н. Тырсы, П. Митурича, Л. Бруни, И. Нивинского, Д. Митрохина, Г. Верейского, А. Кравченко, В. Фаворского, В. Лебедева, Ю. Васнецова В. Конашевича. Теоретические воззрения В. Фаворского. — 2 л.
6. Художественные объединения 1920—1930-х гг. «Маковец» (В. Чекрыгин, С. Романович, Л. Жегин, А. Фонвизин, К. Зефирова, Н. Чернышев и др.) ОМХ (И. Машков, Р. Фальк, П. Кончаловский, В. Рожественский, А. Лентулов, С. Герасимов, А. Древин, А. Осмеркин), «4 искусства» (живописцы К. Петров-Водкин, П. Кузнецов, П. Уткин, М. Сарьян, Н. Крымов, А. Карев, К. Истомин, И. Ключ, З. Матеева-Мостова, графики), ОСТ (А. Дейнека, Д. Штеренберг, П. Вильямс, Ю. Пименов, А. Гончаров, С. Лабас, С. Лучишкин, А. Тышлер), К. Редько, С. Никритин), АХРР (Е. Кацман, И. Бродский, Ф. Богородский, М. Греков, А. Герасимов, Б. Иогансон, С. Малютин, А. Рылов, Г. Рязский, Е. Чепцов, К. Юон, И. Шадр, М. Манисер), «Круг художников» (В. Пакулин, А. Пахомов, А. Самохвалов, Д. Загоскин), «13» (Н. Кашина, А. Сафронова, Л. Зевин и др.). А. Волков. М. Соколов. Их творческие платформы, выставочная деятельность, творчество мастеров — 1 л.
7. Направления и школы скульптуры. План монументальной пропаганды. Монументальная скульптура. Станковая пластика и портрет. Творчество Н. Андреева, А. Матвеева, А. Голубкиной, Б. Королева, В. Домогацкого, И. Чайкова. Скульптура в дереве: С. Коненков, Б. Сандомирская, И. Фрих-Хар. — 2 л.

2 полугодие, 14 занятий.

1. Возникновение метода социалистического реализма. Становление и основные черты стиля ар деко в советской архитектуре. Дворец советов в Москве — конкурс, проекты, начало строительства. Проблемы синтеза искусств. — 1 л.
2. Архитектура 1930-х—1940-х гг. — московского метро, жилые и общественные здания. Историзм в архитектуре. Творчество архитекторов Л. Руднева, Б. Иофана, В. Шуко и В. Гельфрейха, И. Фомина, И. Жолтовского, А. Власова, А. Бурова и Б. Блохина, А. Мордвинова А. Душкина. — 1 л.
3. Живопись 1930—1950-х годов. Понятие «тематическая картина». Творчество П. Корина, А. Дейнеки, С. Герасимова, А. Пластова. Пейзаж в творчестве Н. Ромадина, Г. Нисского, Н. Крымова — 3 л.
4. Развитие скульптуры: творчество Г. Манизера, В. Мухиной, Д. Меркурова, Н. Томского, С. Лебедевой. — 2 л.
5. Книжная иллюстрация 1940-х—1950-х годов: творчество Д. Шмаринова, Е. Кибрика, Кукрыниксов, С. Герасимова, М. Пикова, Ф. Константинова, А. Гончарова. — 1 л.
5. Общая характеристика эпохи «оттепели»: важнейшие художественные события конца 1950-х, международный фестиваль 1957г., выставки современного зарубежного искусства. Новые тенденции в живописи: В. Стожаров и художники «деревенщики», Г. Коржев. — 1 л.
6. Художники «сурового стиля» — живописцы В. Попков, Н. Андронов, Н. Егоршина, П. Никонов, Т. Салахов, А. Васнецов, В. Иванов; графика Д. Бисти; скульптуры Д. Шаховского. Развитие плаката в 1960-1980-е годы. — 2 л.
7. «Другое искусство» — основные направления, группы и их представители в 1960—1980-е годы. — 1 л.
8. Основные направления в станковой и монументальной живописи 1970-х—1990-х: нео-экспрессионизм, ориентация на старых мастеров, нео-примитив. Творчество Т. Назаренко, Д. Жилинского, О. Филатчева, Н. Нестеровой и др. Сложение

эстетики постмодернизма. — 1 л.

9. Проявление новых тенденций в скульптуре: творчество
З. Церетели, М. Переяславца, А. Рукавишникова, О. Комова,
А. Пологовой, Л. Баранова, А. Бурганова. — 1 л.
10. Новые формы художественной жизни в 1990-е, формирование
художественного рынка, возникновение музеев современного
искусства — 1 л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

ОСНОВНАЯ:

1. Степанян, Н.С. Искусство России XX века. М., 1999.
2. История искусства народов СССР. Тт. 8 -9.
3. Искусство Советского Союза. Л., 1982.
4. Наков А. Русский авангард. М., 1991
5. Живопись 1920-х—1930-х годов. Каталог выставки.
Государственный Русский музей. 1989.
6. Рябушкин А.В., Шишкин И.В. Советская архитектура. М., 1984.
7. Иконников А.В. Архитектура XX века. тт.1 и 2. М., 2001.
8. Памятники революционной России. М., 1986.
9. Чегодаев А.Д. Русская графика. Рисунок. Эстамп. Книга. 1928—
1940. М., 1971. 1941—1960. М., 1979.
10. Костин В. ОСТ (Общество станковистов). Л., 1976.
11. «Другое искусство». тт. 1-2. М., 1991.
12. Советское изобразительное искусство 60х-70-х гг. М., 1979.
13. Каменский А.А. Вернисажи. М., 1989.
14. Светлов И.Е. О советской скульптуре 1960—1980-х гг. М., 1984.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

Общие труды

- Искусство скульптуры в XX в. Очерки. М., 2010.
- Азизян И.А. Диалог искусств XX в. М., 2008.
- Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX в. М., 2002.

- Малинина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко. М., 2005.
- Русское искусство. XX век. сб. ст. Вып. 1. М., 2007. Вып. 2. М., 2008. Вып. 3 М., 2009.
- Москва-Берлин. 1900-1950. Каталог выставки. Берлинская галерея, Берлин — ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва, 1995
- Москва-Париж. 1900-1930. Государственный музей имени А.С.Пушкина, Москва — Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж. Каталог выставки. Т. 1-2. М., 1981
- Морозов А.Н. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995
- Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955-1988. Собрание Бар-Гера. Wienand, 1996
- Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М., 1995
- Тугендхольд Я. Искусство Октябрьской эпохи. Л., 1930
- Хан-Магомедов О.С. Пионеры советского дизайна. М., 1988
- Хан-Магомедов С.О. Творческие течения, концепции и организации советского авангарда. М., 1993-1997
- Флорковская А.К. Малая Грузинская, 28. М., 2009.

Живопись

- Антонова А.К. Н.М.Чернышев. Л., 1983.
- Апчинская Н. М.Шагал. Портрет художника. М., 1995
- Баршева И., Сазонова К. А.Н.Самохвалов. Л., 1963
- Бескин О. Ю.Пименов. М., 1960.
- Владимир Татлин. Каталог выставки в Кунстхалле. Дюссельдорф. Сост.: Анатолий Стригалева и Юрген Хартен. Кельн, 1993
- Галеева Г. Б.Григорьев. М., 1995
- Кириллова Г. В.Ф.Стожаров. Л., 1974
- Коваленко Г.Ф. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., 1993
- Лазерев М.П. Э.Штеренберг. М., 1992
- Левина Т. Роберт Фальк. М., 1996
- Маковец. 1922—1926. Сборник материалов по истории

- объединения. М., 1994
- Манин В. В. Попков. М., 1979.
 - Маркин Ю. П. Филонов. М., 2003.
 - Михайлов, А. Павел Корин. М., 1965
 - Русаков Ю. А. К. С. Петров-Водкин. Л., 1986.
 - Русакова А. А. П. Кузнецов. Л., 1977.
 - Сарабьянов Д. Любовь Попова. М., 1994
 - Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1994
 - Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись и время. М., 1993
 - Сысоев В. П. А. А. Дейнека. М., 1989
 - Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920-1930-х годов. М., 1986

Архитектура

- Хазанова В. Э. Архитектура рабочих клубов. М., 1999
- Хан-Магомедов О. С. К. Мельников. М., 1990
- Хан-Магомедов О. С. Иван Леонидов. М., 1971.
- Хан-Магомедов О. С. Братья Веснины. М., 1983
- Хан-Магомедов С. О. Николай Ладовский. М., 1984

Скульптура

- Калугина О. В. А. С. Голубкина. М., 2006.
- Каменский А. А. С. Конёнков. М., 1962
- Колпинский Д. Ю. И. Шадр. М., 1969
- С. Лебедева. Альбом. Авторы-составители М. Алпатов,
- Н. Дубовицкая, Т. Мантурова. И. Слоним. М., 1973.
- Мурина Е. Б. А. Матвеев. М., 1979
- Суздалев П. К. В. Мухина. М., 1981

Графика

- Искусство шрифта. Работы московских художников книги. 1959—1974. Вступительная ст. Ю. Герчука. М., 1977.
- Лаврентьев А. Н. Ракурсы Родченко. М., 1992.

- Петров Вс.. В. Лебедев. Л., 1972
- Разумовская С. Алексей Кравченко. М., 1962
- Халаминский Ю.Я. Фаворский. М., 1964
- Холодовская М.З. Андрей Гончаров. М., 1961
- Чегодаева М.А. Пути и итоги. Русская книжная иллюстрация. 1945—1980. М., 1989.

Воспоминания

- АХРР: сборник воспоминаний, статей и документов. М., 1973
- Анненков Ю. Дневник моих встреч.
- Гончаров А. Об искусстве графики. М., 1960
- Дейнека А. Из моей рабочей практики. М., 1961.
- Ключ И.В. Мой путь в искусстве. Воспоминания, статьи, дневники. М., 1999
- Корин П.Д. об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1988.
- Конашевич В. О себе и о своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1968
- Коненков С. Мой век. М., 1971
- Мельников Константин Степанович. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика. М., 1985
- Меркуров С. Записки скульптора. М., 1953
- Павлов И. Жизнь русского гравера. М., 1963
- Редько К. Дневники. Воспоминания. Статьи. Сост. и автор вступ. ст. В.И.Костин. М., 1974
- Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982
- Самохвалов А. Мой творческий путь. Л., 1977.
- Степанова В.А. Человек не может жить без чуда. Письма, поэтические опыты, записи художницы. М., 1994
- Удальцова Н. Жизнь русской кубистки. Дневники, Статьи, воспоминания. М., 1994 — Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Живопись и графика К. Петрова-Водкина
2. Аналитический метод в живописи П. Филонова.
3. Беспредметность у В. Кандинского и К. Малевича
4. Творчество В. Татлина
5. Художники-конструктивисты в театре.
6. Архитектура рабочих клубов г. Москвы (бр. Веснины, И. Голосов, К. Мельников).
7. Рисунок в творчестве Н. Купреянова, Н. Тырсы, Л. Бруни, П. Митурича.
8. Ксилография и офорт в творчестве А. Кравченко
9. Творчество и теоретические взгляды В. Фаворского
10. Книжная графика В. Лебедева
11. Книжная графика В. Конашевича
12. Скульптура в дереве в творчестве С. Коненкова, Б. Сандомирской, Б. Королева, С. Эрзи
13. Монументальная пластика в творчестве Н. Андреева и С. Шадра.
14. Пластика А. Матвеева
15. Творческая платформа объединения «Маковец» и художники объединения.
16. Творческая платформа объединения «Общество московских художников» и художники объединения.
17. Творческая платформа объединения «ОСТ» и художники объединения.
18. Творческая платформа объединения «АХРР» и художники объединения.
19. Творческая платформа объединения «4 искусства» и художники объединения.
20. Архитектура московского метро 1930—1940-х годов.
21. Монументальная скульптура и портрет в творчестве В. Мухиной.
22. Монументальная скульптура С. Меркурова
23. Творчество П. Корина.
24. Мозаики А. Дейнеки для московского метро.
25. Тема спорта в творчестве А. Дейнеки

26. Тема деревни в творчестве А. Пластов
27. Книжная иллюстрация в творчестве А. Гончарова,
Д. Шмаринова, Е. Кибрика.
28. Монументальная и декоративная скульптура Г. Манизера
29. Пейзажи и натюрморты В. Стожарова
30. Творчество В. Попкова
31. Художники «сурового стиля»
32. Неофициальное искусство Москвы 1960-х—1980-х гг.
33. Монументально-декоративное искусство 1960-х—1980-х годов.

Примерные темы рефератов:

- 1) Традиции древнерусской живописи в творчестве К.Петрова-Водкина.
- 2) Супрематизм К. Малевича
- 3) Творчество С. Коненкова в годы революции.
- 4) Детская книга в творчества В. Лебедева
- 5) Архитектор К. Мельников
- 6) Фарфоровая пластика А. Матвеева.
- 7) Ксилографии А. Кравченко.