

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна
Кафедра изобразительного искусства и художественной культуры

Методические рекомендации по изучению курса

Искусство XX века

Ижевск
2023

УДК 7(091)(075.8)
ББК 85.03(0)6p30
М545

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: д-р искусствоведения, доцент Е.И. Ковычева

Составитель : Владимиркина Н.В.

М545 Методические рекомендации по изучению курса «Искусство XX века» : [Электронный ресурс] / сост. Н.В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2023. – 87 с.

Методические рекомендации по изучению курса «Искусство XX века» предназначено для студентов Института искусств и дизайна, обучающихся по специальностям 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (Изобразительное искусство и Мировая художественная культура)», 54.03.01 «Дизайн», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля».

Методические рекомендации по изучению курса «Искусство XX века» содержат таблицу распределения часов по темам и видам занятий, содержание лекционных и семинарских занятий, контрольные задания для текущей и промежуточной аттестации, вопросы к зачёту и экзамену, список литературы, иллюстративный материал.

УДК 7(091)(075.8)
ББК 85.03(0)6p30

© Н.В. Владимиркина, сост., 2023
© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2023

Оглавление

Введение	4
1. Распределение часов по темам и видам занятий.....	5
2. Содержание курса лекционных занятий.....	7
2.1. Отечественное искусство XX века	7
2.1. Зарубежное искусство XX века	20
3. Программа семинарских занятий	28
3.1. Отечественное искусство XX века	28
3.2. Зарубежное искусство XX века	32
4. Пакет контрольных заданий для промежуточной и итоговой аттестаций.....	35
4.1. Тестовые задания для промежуточных аттестаций.....	35
4.2. Вопросы для зачёта и экзамена.....	40
Список литературы по курсу.....	42
Приложение	50

Введение

Курс лекций и семинарских занятий по истории искусства XX века является завершающей частью курса «История мировой художественной культуры» и занимает важное место в процессе обучения истории искусств, мировой художественной культуры и культурологии. Для успешного изучения курса студенту необходимо иметь знания по общественно-научным и историческим дисциплинам: философии и политологии, эстетике, общей и отечественной истории. Курс связан также с курсом культурологии. Это важно для понимания общности исторического процесса развития культуры, для сравнения явлений искусства. Специальные художественные дисциплины: живопись, скульптура и рисунок дают возможность лучше постичь технические приёмы профессиональных художников.

Цель курса – изучение процесса развития мирового искусства XX века, его закономерностей и своеобразия.

Задачи курса:

- помочь студентам разобраться и сориентироваться в огромном количестве исторических, искусствоведческих и культурологических научных трудов, написанных и изданных в XX – начале XXI века, которые нередко содержат спорные, противоречивые мнения и выводы;
- выделить факты, наиболее характерные для сложения художественных систем в зарубежном и отечественном искусстве XX столетия, и заострить внимание студентов на них;
- способствовать развитию у студентов самостоятельного умения оперировать теориями и оценками художественной жизни современности;
- помочь разобраться с вопросом о качественной стороне произведений искусства и о критериях его оценки в современном искусствознании;
- представить искусство XX века как единый историко-художественный процесс со всеми его драматическими коллизиями;
- сформировать у студентов представление о непреходящей ценности творческого наследия художников русского авангарда;
- подвести студентов к выводам относительно конкретных исторических событий, повлиявших на изменение индивидуального творческого процесса ряда советских художников;
- ввести в лекционный курс сведения о художниках и их произведениях, прежде не рассматриваемых в общем контексте отечественной и зарубежной культуры.

1. Распределение часов по темам и видам занятий

	Темы	Количество часов	
		Лекции	Семинары
9 семестр			
1.	Раздел 1. Отечественное искусство XX века	28	28
1.1.	Становление русского авангарда (1910 – 1917 годы)	4	
1.2.	Многогранный мир Василия Кандинского		4
1.3.	Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1914 – 1917 годах	2	
1.4.	Искусство в годы гражданской войны (1918 – 1922)	2	
1.5.	Изобразительное искусство 1920-х годов. Время свободного дерзания революционного авангарда и его завершения. Начало периода моделирования «светлого будущего»	4	
1.6.	Производственное искусство в 1920-е годы		4
1.7.	Советская архитектура 1920-х – начала 1930-х годов		4
1.8.	Скульптура 1920-х – 1930-х гг.		4
1.9.	Изобразительное искусство 1930-х годов. Подчинение искусства новой советской идеологии	4	
1.10.	«Агитация за счастье»		4
1.11.	Советское искусство в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы (1941 – 1956 гг.)	2	
1.12.	Искусство второй половины 1950-х – 1960-х годов. Период социально-политической оттепели. Обострение борьбы с нонконформистами	4	
1.13.	Скульптура и архитектура второй половины 1950-х – 1960-х гг.		4

1.14.	Изобразительное искусство 1970-х – 1985 года. Начало разрушения советского режима	2	
1.15.	Скульптура и архитектура 1970-х – 1990-х годов		4
	Изобразительное искусство 1985 – 1990-х годов. Перестройка. Распад СССР. Новое осмысление социального времени	2	
1.16.	Развитие искусства на рубеже XX – XXI веков	2	
10 семестр			
2.	Раздел 2. Зарубежное искусство XX века	14	14
2.1.	Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX века	4	
2.2.	«Социальное искусство» Мексики		2
2.3.	Примитивизм		2
2.4.	Искусство в период первой мировой войны (1910-е годы)	2	
2.5.	Скульптура первой половины XX века – новые материалы и новые системы подходов в отражении мира		4
2.6.	Скульптура беспредметничества		4
2.7.	Художественная культура и искусство Европы и Америки между двумя войнами (1920 – 1930-е годы)	2	
2.8.	Архитектура XX века. Новые материалы и новые методы строительства		2
2.9.	Искусство Европы и Америки второй половины XX века	4	
2.10.	Постмодернизм второй половины XX века. Изобразительное искусство на рубеже XX – XXI столетий	2	

2. Содержание курса лекционных занятий

2.1. Отечественное искусство XX века

9 семестр

Тема 1. Становление русского авангарда (1910 – 1917 годы)

Идея художников о создании новой модели искусства. Отрицание академических истин и художественных идеалов прошлого. Роль технического прогресса, открытий в области естественных наук, психологии, космогонии в изменении художественно-пластической формы языка изобразительного искусства.

Объединение «**Бубновый валет**» (Москва, 1910 – 1917), его эстетические и художественно-живописные установки. Обращение бубнововалетовцев к народной культуре, русской иконе, городскому изобразительному фольклору, лубку, ориентация на современное западное искусство (М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк, В.В. Рождественский, А.В. Куприн и др.). Совместные выставки с членами мюнхенского кружка русских художников (В.Г. Бехтеев, М.В. Верёвкина, В.В. Кандинский, А.Г. Явленский и др.), с французскими и немецкими мастерами (П. Пикассо, Ж. Брак, К. ван Донген, А. Руссо, М. де Вламинк, Ф. Леже, Э. Барлах, Э.-Л. Кирхнер и др.), ставшие своеобразным представительством новейших направлений западноевропейского искусства в России.

«**Ослиный хвост**» (Москва, 1912) – группа художников и одноимённая выставка (М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, В.С. Барт, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, М.З. Шагал, А.В. Шевченко, П.Н. Филонов, О.В. Розанова и др.). Утверждение на выставке **неопримитивизма** как самостоятельного направления в искусстве. Ориентация на отечественные художественные традиции, на национальное наследие как на первоисточник современного искусства: икона, лубок, вывеска, народная игрушка, вышивка, резные деревянные украшения избы и т. д.

Лучизм М.Ф. Ларионова. Попытка Ларионова соединить в лучизме живописность импрессионистов с пластической конструктивностью кубизма. **Кубофутуризм** (сплав формальных элементов живописи кубизма, футуризма и конструктивизма) К.С. Малевича, А.В. Лентулова, И.В. Клуна, братьев Д. и Н. Бурлюков, В.В. Маяковского, Е.Г. Гуро и др.

Объединение «**Союз молодёжи**» (Санкт-Петербург, 1909 – 1913, 1917) и организация им театра авангарда: опера «Победа над солнцем» (художник К.С. Малевич, композитор М.В. Матюшин, поэт А.Е. Кручёных), первый опыт включения музыки в движение кубофутуризма. Футуристические выставки «Трамвай В» (Петроград, февраль 1915), «0,10» (Петроград, декабрь 1915) и др.

В.В. Кандинский – создатель в изобразительном искусстве нового течения **абстракционизм**. Теоретическое обоснование В.В. Кандинским беспредметного искусства в книге «О духовном в искусстве» (1912).

Супрематизм К.С. Малевича – новое беспредметное движение в русском искусстве (1915). Объявление К. Малевичем супрематизма как «философии мира и существования». **Контррельефы** (синтезо-статичные композиции) В.Е. Татлина (1915 – 1916 гг.). Контррельефы – начало русского конструктивизма. **Аналитическое искусство** П.Н. Филонова.

Тема 2. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1914 – 1917 годах

Исторические события, изменившие ход развития изобразительного искусства в России: война 1914–1917 гг., Февральская буржуазно-демократическая революция, Октябрьская социалистическая революция. Отношение мастеров изобразительного искусства к войне и отражение военных событий в творчестве русских художников. Антимилитаристская позиция русских авангардистов в годы войны. Политический плакат, карикатура, сатира – их быстрый отклик на происходящие события. Появление художественного оформления улиц и площадей в празднование 1 Мая 1917 г.

Создание **«Комиссии по делам искусств»** («Комиссия Горького») (март, 1917) для разработки вопросов об охране памятников старины и проектирования новых памятников «борцам за свободу» (А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, М. Горький, М.В. Добужинский, Ф.И. Шаляпин, К.С. Петров-Водкин). Деятельность А.Н. Бенуа по охране памятников. Создание **«Союза деятелей искусств»** в Петрограде (март, 1917 – 1918).

Декрет «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению» (Наркомпрос) с созданием отдела искусств (**«ИЗО Наркомпроса»**), ставшим практически первым ведомством государственного руководства искусством. Первые комиссары отделов: Д.П. Штеренберг (Петроград), М.З. Шагал (Витебск) и др. Создание при Наркомпросе **«Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины»** (Петроград, ноябрь 1917) (И.Э. Грабарь, И.А. Орбели и др.), её работа по выявлению и учёту художественных ценностей.

Пролеткульт (рабочие культурно-просветительные организации) (1917 – 1932), теория о «создании пролетариатом новой пролетарской культуры» и о необходимости нового классового искусства, «отражающего мир с точки зрения трудового коллектива», отрицание культурного наследия. Лидеры и идеологи: А. Богданов, В. Плётнёв.

Тема 3. Искусство в годы гражданской войны (1918 – 1922)

Декреты нового правительства в области искусства: «О национализации Третьяковской галереи» (3 июня 1918), «Об охране библиотек и книгохранилищ» (17 июня 1918), «О регистрации, приёме на учёт и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» (5 октября 1918) и др. Национализация Эрмитажа, Русского музея (бывший музей императора Александра III), превращение соборов Кремля и царских резиденций под Петроградом и Москвой в музеи.

Ленинский план монументальной пропаганды. Начало государственных заказов на произведения изобразительного искусства. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции». В центральных газетах этот указ был опубликован под более кратким названием «О памятниках Республики» (Известия ВЦИК, 1918).

Монументальные живописные праздничные панно для украшения улиц и площадей в первые революционные праздники (1 Мая, годовщина Октября). Росписи общественных учреждений, агитационных поездов, пароходов. Эскизы оформлений Н.И. Альтмана, Б.М. Кустодиева, П.В. Кузнецова, Ю.П. Анненкова, К.С. Петрова-Водкина, С.В. Герасимова, Е.С. Зерновой и др.

Политический плакат, политическая карикатура. Два типа плаката: героический и сатирический. Агитационное значение «**Окон РОСТА**» (Российское Телеграфное Агентство) в каждодневной информации народа о политических и военных событиях гражданской войны и интервенции, после войны – призывы к восстановлению народного хозяйства, к борьбе с голодом, эпидемиями.

Первые произведения станковой реалистической живописи на революционные темы и изображения праздников. Появление работ символично-аллегорического плана, сделавших попытку показать вселенскую грандиозность октябрьского переворота.

Особенности архитектуры первых лет Советской власти. Участие архитекторов в оформлении массовых празднеств и в монументальной пропаганде. Восстановление художественной промышленности. Первая Всероссийская конференция по художественной промышленности и художественным промыслам (1919). Декрет СНК о содействии кустарной промышленности (1919). Агитационный фарфор.

Упразднение Академии художеств (декрет от 12 апреля 1918). Реорганизация Высшего художественного училища Академии художеств. Постановление Наркомпроса от 5 сентября 1918 г. о переименовании Строгановского художественно-промышленного училища в I Государственные Свободные художественные мастерские (Свомас), от 3 октября 1918 г. о переименовании

Московского училища живописи, ваяния и зодчества во II Государственные Свободные художественные мастерские. На базе Высшего художественного училища Академии художеств организованы Петроградские Государственные свободные художественные мастерские (Пегосхум) (10 октября 1918, переименованные в 1919 в Свомас).

Тема 4. Изобразительное искусство 1920-х годов. Время свободного дерзания **революционного авангарда и его завершения.**

Начало периода моделирования «светлого будущего»

Окончание гражданской войны и интервенции. Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Формирование тоталитарной идеологии, три блока будущей культуры: а) авангард и его служение революции и государству, б) начало партийно-государственной монополии на все средства художественной жизни, в) правительственная ставка на художественное направление, которое впоследствии под именем социалистического реализма обретет официальное положение.

Создание 25 декабря 1920 г. в Москве **Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС)** на основе Свободных государственных художественных мастерских. В 1926 г. мастерские были реорганизованы в институт – **ВХУТЕИИ**, который просуществовал до 1930 г. Роль ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИИа в формировании в начале 20-х гг. новой художественной российской культуры. Основная цель – подготовка художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, художников-мастеров широкого профиля, связанных с новой жизнью страны и художников нового профиля – художников-инженеров, дизайнеров. В состав ВХУТЕМАСа входило восемь факультетов: металлообрабатывающий, деревообделочный, керамический, текстильный, полиграфический, архитектурный, живописный и скульптурный. Разнообразие направлений и творческих методов в обучении студентов, отсутствие ограничений какой-либо определённой художественной манеры. Образование в Петрограде **Высшего Государственного художественно-технического института (ВХУТЕИИ)** в результате слияния петроградских ГСХМ и Центрального училища технического рисования барона Штиглица (1921 – 1924).

Идейно-художественные принципы «левых» художников в деле художественного образования и изучения современного искусства. Создание в Москве **Музея живописной культуры (МЖК, 1918)** и в Петрограде **Музея художественной культуры (МХК, 1918 – 1919)**, открытие при МХК живописного отдела музея (1921), начало исследовательской работы (1922).

Основание в Москве при отделе ИЗО Наркомпроса **Института художественной культуры (ИНХУК, 1920 – 1924)**. Члены ИНХУКА: В.В. Кандин-

ский, О.М. Брик, Б.И. Арватов, А.В. Бабичев, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.Д. Бубнова, Л.М. Лисицкий, А.А. Осьмеркин, Л.С. Попова, Н.В. Синезубов, Р.Р. Фальк, А.В. Шевченко, А.А. Экстер, М.П. Цыбасов и др. Направленность института на научную деятельность, замысел создания «многопрофильной академии». Три секции института: 1 секция – отдельные искусства, 2 секция – взаимоотношение искусств, 3 секция – монументальное искусство. Подразделение секций на рабочие группы, создание научных лабораторий. Роль ИНХУКа в формировании двух ведущих теоретических концепций в архитектуре – **рационализма** (Н.А. Ладовский), уделяющего главное внимание проблеме художественного образа на основе применения новых строительных материалов, и **конструктивизма** (А.А. Веснин), подчёркивающего важность конструктивной основы строительства. Становление ИНХУКа центром «производственного искусства» (1921) с упором на «конструктивизм», внедряющийся О.М. Бриком, Л.С. Поповой, А.А. Весниным, А.М. Родченко, В.Ф. Степановой, А.А. Экстер.

Предложение П.Н. Филонова о преобразовании петроградского МХК в Институт исследования культуры современного искусства. Утверждение в Петрограде **Государственного Института художественной культуры** как государственного учреждения (**ГИНХУК**, 1923 – 1926). Создание при институте научных исследовательских отделов: общей идеологии (П.Н. Филонов, позднее Н.Н. Пунин), материальной культуры (В.Е. Татлин), живописной культуры, или формально-теоретической (К.С. Малевич), органической культуры (М.В. Матюшин) и экспериментальной (П.А. Мансуров). В 1924 г. МХК был подчинён ГИНХУКу.

Появление различных творческих направлений и концепций в изобразительном искусстве, в которых пытались создать новый тип социалистического искусства. Время поисков единомышленников и образования художественных группировок, борющихся между собой за приоритет и политическую гегемонию.

Создание на базе художественной школы Витебска объединения **«Утвердители нового искусства» (УНОВИС, 1919 – 1926)**, его члены: К.С. Малевич, В.М. Ермолаева, Л.М. Лисицкий, Н.И. Коган, И.Г. Чашник, Н.М. Суетин, Л.А. Юдин и др. Цель УНОВИСа – преобразование жизни и искусства посредством новых форм, в основе которых лежит принцип супрематизма. Переезд К.С. Малевича и группы его учеников-последователей в Петроград (1922), где продолжилась деятельность УНОВИСа на базе ГИНХУКа.

Создание П.Н. Филоновым коллектива **«Мастеров аналитического искусства» (МАИ, 1923 – 1925, в 1927 г. была официально зарегистрирована, распалась в 1930)**. П. Филонов – автор учения об «органической форме», новой художественной системы – «аналитическое искусство», соединившей в себе реальный вещный, предметный мир и условный, иррациональный, абстрагировано-

интеллектуальный мир. Теоретические работы П. Филонова, его изложение своих художественных идей в статьях «Канон и Закон» (1912), «Идеология аналитического искусства и принцип "сделанности"» (1914 – 1915).

Возникновение в Москве **«Ассоциации художников Революционной России»** (АХРР, 1922; с 1928 по 1932 – **Ассоциация художников революции – АХР**). Творческие цели ассоциации: опора на традиции передвижников, художественно-документальное изображение новой советской действительности, призыв художников к созданию искусства «героического реализма», осуществление лозунга «Искусство – в массы!», борьба против антиреалистических тенденций в советском искусстве, организация тематических выставок и командировок художников по стране. АХРР и начало в советском искусстве «конструирования идеального советского мира». Роль АХРР в объединении художников-реалистов. Определяющие жанры: историко-революционная тема (создание определённой мифологизации истории) и реалистическая бытовая картина. Члены АХРР: И.И. Бродский, В.К. Бялыницкий-Бируля, С.В. Малютин, П.А. Радимов, Е.М. Чепцов, А.В. Моравов, А.А. Рылов, А.Е. Архипов, Ф.С. Богородский, К.Ф. Юон, М.Б. Греков, Г.Г. Рязский, П.П. Соколов-Скаля, Б.Н. Яковлев и др. (в 1926 АХРР насчитывала более 600 художников). Открытие областных и республиканских филиалов и отделений АХРР (в числе первых – Татарский филиал в Казани). По инициативе коммунистических фракций АХР, ОМАХР, ОХС основана **Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932)**.

Московское **общество художников-станковистов (ОСТ, 1925 – 1932)** – одна из наиболее влиятельных художественных группировок 1920-х гг. Программное выступление ОСТа: за новую жизнь станковой картины. Поворот остовцев к фигуративности. Остовцы и немецкий экспрессионизм. Обращение к пространственной динамике и деформации, к фрагментарности, без нарушения целостности композиции. В общество входили: Д.П. Штеренберг, А.А. Дейнека, Ю.П. Анненков, П.В. Вильямс, А.А. Лабас, С.А. Лучишкин, Ю.А. Меркулов, Ю.И. Пименов, А.Г. Тышлер и др. Устремлённость в творчестве к темам города, спорта, обновлённого индустриального труда и быта. Размежевание (1928) и раскол (1931) общества на две группы по художественному методу и по восприятию современной им жизни.

Общество художников **«Четыре искусства»** (Москва, 1924 – 1931). Изучение вопросов специфики и взаимодействия различных видов искусства: живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Приверженность художников традициям мировой культуры. Образец художественного творчества – французская школа «как наиболее полно и всесторонне отражающая основные свойства искусства живописи». Высокое профессиональное мастерство участников

объединения. В общество входили: М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, А.Т. Матвеев, А.П. Остроумова-Лебедева, П.В. Кузнецов, В.И. Мухина, В.А. Щуко, А.О. Таманян, И.В. Жолтовский и др.

«Общество московских художников» (ОМХ, 1927 – 1932). Особое внимание общества – живописная культура, повышение мастерства, усвоение художественных традиций. Установка на квалифицированного художника-станковиста. Члены общества: П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, И.Э. Грабарь, А.Д. Древин, Н.А. Удальцова, И.И. Машков, А.В. Лентулов, С.В. Герасимов, А.А. Осьмеркин, В.В. Рождественский, Р.Р. Фальк и др.

Группа художников **«Маковец»** (Москва, 1921 – 1925). Приверженность реализму («реализм духовный, осененный красотой и силой человеческого разума»), обращение к художественным традициям древнерусской живописи – русской фреске и иконе, к народному творчеству, к европейской классической художественной мысли. В группу входили: В.Н. Чекрыгин, В.С. Барт, С.В. Герасимов, К.Н. Истомина, С.М. Романович, Н.В. Синезубов, Н.М. Чернышев, Л.Ф. Жегин, К.К. Зефирова, А.В. Шевченко, Н.М. Григорьев, А.В. Фонвизин, М.С. Родионов, Т.Б. Александрова и др. С объединением сотрудничали литераторы П.А. Флоренский, Амфион Решетов (Н. Барютин), поэты А. Чернышев, В. Хлебников и др.

Общество **«Круг художников»** (Ленинград, 1926 – 1932). Цель объединения – повышение мастерства на основе усвоения традиций мирового искусства и формального экспериментирования. В общество входили живописцы А.Н. Самохвалов, А.Ф. Пахомов, В.В. Пакулин, А.С. Ведерников, А.И. Русаков, Д.Е. Загоскин, Б.Е. Каплянский, Г.Н. Траугот, В.И. Малагис и др.

Архитектурная практика послеоктябрьского периода. Павильоны и выставочные ансамбли промышленных выставок. Поиски нового типа жилого дома, дома-коммуны.

Начало утраты идеалов революции в среде художников. Первая волна русской эмиграции, обусловленная социально-политическими мотивами, творческими разочарованиями (А.Н. Бенуа, В.В. Кандинский, С.Т. Коненков, И.Е. Репин, З.Е. Серебрякова, М.З. Шагал и др.).

Тема 5. Изобразительное искусство 1930-х годов. Подчинение искусства новой советской идеологии

Реконструкция Наркомпроса, перестановка руководящих кадров (1929). Реорганизация творческих организаций в целях преодоления разобщённости творческих группировок, создание **Федераций объединений советских художников (ФОСХ, 1930 – 1932)**. Численное преобладание в составе ФОСХ членов АХР и РАПХ, борющихся с «буржуазными» течениями в искусстве.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932). Создание единого Союза художников. 1931-1932 гг. – начало открытого насаждения методов администрирования и нетерпимости к инакомыслию. Появление Всесоюзного комитета по делам искусств (1936) – аппарата надзора за учреждениями культуры и искусства.

Завершение перестройки художественной школы, ставшей гарантом единого направления воспитания новых творческих кадров по всей стране. Закрытие ВХУТЕМАСа (1930) и организация на его основе вузов – полиграфического, архитектурного и текстильного. Возрождение Академии художеств для подготовки художников-станковистов (АХ в 1930 г. называется Институтом пролетарских изобразительных искусств, в 1932 – Ленинградским институтом живописи, архитектуры и скульптуры – ЛИНЖАС). Воссоздание Московского художественного института (1937).

Утверждение тоталитаризма в советской России. **Социалистический реализм** – официально признанный художественный метод. Выделение в изобразительном искусстве основных жанров и тем, главные: парадный портрет и тематическая историко-революционная картина (А.М. Герасимов, Б.В. Иогансон, В.П. Ефанов, Д.А. Налбандян, А.А. Рылов, И.Э. Грабарь и др.). Мифологема «светлого пути» – радостное торжество свободного человека (А.А. Дейнека, С.А. Чуйков, С.В. Герасимов, П.В. Кузнецов, С.Я. Адливанкин, К.Н. Истомина и др.). Картины всенародных праздников – парадигма «развитого соцреализма» второй половины 30-х гг. Возникновение пейзажа-панорамы (К.Ф. Богаевский и др.). Ленинградская «школа» камерного пейзажа (Н.Ф. Лапшин, А.И. Русаков и др.).

«Большой стиль» с его регламентированными эстетическими и изобразительными тематическими канонами. Строгое обозначение жанровых и тематических норм. Проект Дворца Советов (утверждён в 1932) – кульминация «Большого стиля» 30-х гг. (архитекторы Б.М. Иофан, В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх).

Развитие монументально-декоративного искусства как важного средства формирования общественного самосознания: настенная живопись (фрески, росписи, мозаики), скульптурные памятники, монументы, отображающие всеобщее ликование, радостное торжество свободного человека (В.И. Мухина, М.Г. Манизер, С.Д. Меркуров, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов и др.).

Уход во внутреннюю оппозицию тоталитарному режиму ряда художников, не отказавшихся от наследия предыдущих десятилетий, сохранивших без фальши и патетики лучшие традиции русской художественной культуры (М.В. Нестеров, К.С. Петров-Водкин, К.Н. Истомина, В.Е. Татлин, А.Г. Тышлер, Н.А. Удальцова, В.А. Фаворский, Р.Р. Фальк, П.Н. Филонов и др.).

Тема 6. Советское искусство в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы (1941 – 1956)

Изменения условий жизни, связанных с войной. Плакат и его большое мобилизующее значение. Стремление к реалистической, от повествовательной до лаконичной, трактовке – одна из основных черт плакатов военного времени. Плакаты-призывы, их направленность на чувства человека: гнев, мужество, ярость, страдание, волю, решимость к победе. Героический и сатирический тип плакатов. Участие в создании плакатов кроме профессиональных плакатистов художников-станковистов: живописцев, скульпторов (И.М. Тоидзе, Кукрыниксы, Л.Ф. Голованов, В.Б. Корецкий, А.А. Кокорекин, Н.Н. Жуков, Д.А. Шмаринов, В.Б. Пинчук и др.). Создание «**Окон ТАСС**», их сатирический характер, представляющий захватчиков в карикатурных звероподобных образах (Л.Г. Бродаты, Б.Е. Ефимов, Кукрыниксы, Д. Моор, В. Дени, М.М. Черемных, Н.Э. Радлов и др.). Ленинградский «**Боевой карандаш**», его сатирические «истории в картинках» (В. Серов, И.А. Серебряный, В.И. Курдов, И.С. Астапов, А.Ф. Пахомов, Я.С. Николаев и др.).

Поездки художников на фронт. Студия военных художников им. М. Грекова, её роль в создании изобразительной летописи Великой Отечественной войны. Создание циклов и серий рисунков и гравюр: Д.А. Шмаринов «Не забудем, не простим» (1942), А.Ф. Пахомов «Ленинград в годы блокады и восстановления» (1942 – 1945), Л.В. Сойфертис «Севастопольский альбом» (1941 – 1942), «Крым» (1942 – 1943), «Кавказ» (1943 – 1944).

Станковая живопись в годы войны. Документально-художественные живописные картины, написанные в начале войны по живым впечатлениям происходящих событий. Живопись поздних военных лет, появление в ней большего образного обобщения (А.А. Пластов, П.А. Кривоногов, Кукрыниксы и др.). Обращение художников к пейзажному жанру, в котором отразилось ощущение военного времени – «образ земли, взорванной войной» (В.Н. Бакшеев, А.А. Дейнека, Н.П. Крымов, Г.Г. Нисский, Н.М. Ромадин и др.). Обращение мастеров изобразительного искусства к героическому прошлому русского народа, ассоциативная связь исторических образов с событиями войны. Ведущее значение портретной скульптуры в годы войны (В.И. Мухина, М.Г. Манизер, В.Б. Пинчук, С.Д. Лебедева, Н.В. Томский, Е.В. Вучетич и др.).

Оптимистическая патетика в первые послевоенные годы, вызванная Победой и подъёмом самосознания. Преобладание в жанрово-тематической картине тем, отображающих труд, отдых, спорт, содержащих живые наблюдения (А.А. Дейнека «Эстафета» (1947), А.И. Лактионов «Письмо с фронта» (1948), Т.Н. Яблонская «Хлеб» (1949), А.А. Пластов «Сенокос» (1945) и др.).

Восстановление статуса Академии художеств как высшего органа, руководящего всеми сторонами художественного образования и художественной культуры страны (1947). Создание института истории и теории искусства. Ликвидация московского Музея нового западного искусства (1948) как «вредного для новой идеологии советского человека и рассадника буржуазного упаднического искусства».

Смерть И.В. Сталина (1953), разоблачение «культы личности» в докладе Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС (1956). Начало перемен в идейной и стилистической направленности изобразительного искусства и освобождения его от идеологического давления.

Тема 7. Изобразительное искусство второй половины 1950-х – 1960-х годов. Период социально-политической оттепели. Обострение борьбы с нонконформистами

Смена поколения ведущих художников, получивших художественное образование во время войны или в первые послевоенные годы, прошедших войну или близко с ней соприкоснувшихся. Новооткрытие народного и культового искусства, авангарда. Активизация художественной жизни на рубеже 1950 – 1960-х гг. Первый Всесоюзный съезд художников (1957). Выставка П. Пикассо в Москве и Ленинграде (1956), выставка современного западноевропейского искусства на международном молодёжном фестивале в Москве (1957), выставка искусства мексиканских художников-монументалистов (1960), персональная выставка Ф. Леже. Открытие Центрального выставочного зала (Манеж) в Москве (1957). Период «оттепели», подорвавший основы тоталитарного культа страха, ставший важной вехой для сложения новой творческой ситуации в изобразительном искусстве. Образование Союза художников Российской Федерации (1960). Начало размежевания соцреализма: появление тем романтически героизированных будней и возникновение нового облика «фигуративности».

«Суровый стиль» (основное время существования: 1957 – нач. 1960-х гг.) отразил новые общественные настроения и изменил художественно-пластическую изобразительную систему (Н.И. Андронов, Г.М. Коржев, В.Е. Попков, П.Ф. Никонов, Т.Т. Салахов, В.И. Иванов, братья П. и А. Смолины, П.П. Оссовский и др.).

Возникновение искусства **андеграунда** («другое искусство», «второй русский авангард», «нонконформизм») как альтернативы тоталитарной художественной культуре середины 1950 – 1960-х гг. Ориентировка художников на зарубежные художественные течения и традиции раннего русского авангарда. **Студия экспериментального искусства Э. Белютина** (1954). «**Лианозовская группа**» (Е.Л. Кропивницкий, О.А. Потапова, Л.Е. Кропивницкий, О.Я. Рабин,

Н.Е. Вечтомов, В.Н. Немухин, Л.А. Мастеркова, поэты Г.В. Сапгир, В.Н. Некрасов, И.С. Холин). Группа кинетического искусства «**Движение**» (1964, Л.В. Нусберг, Г.И. Битт, Ф. Инфантэ и др.). Группа «**Метафизический синтетизм**» (1967, М.М. Шемякин, О. и Д. Лигачевы, А. Нежданов, Е. Есауленко, А. Васильев, В. Макаренко и др.). «**Художники Сретенского бульвара**» (Э.В. Булатов, Ю.И. Соостер, В.Д. Пивоваров, В.Б. Янкилевский, О. Васильев, И.И. Кабаков). Художники-авангардисты «личностного персонализма» (А.Т. Зверев, Д.М. Краснопевцев, Д.П. Плавинский, В.Я. Ситников, В. Яковлев, Э.И. Неизвестный, Ю.А. Соболев, О.Н. Целков, Э.А. Штейнберг и др.), создание их собственной творческой живописно-пластической системы. Создание уникальных коллекций официально не признанных произведений мастеров нонконформизма (коллекции Г.Д. Костаки, И.В. Савицкого, И.Г. Сановича, С.А. Шустер, В.А. Дудакова, Л.П. Талочкина, А.Д. Глезера, Е.М. Нутовича и др.). Начало возвращения в культурный обиход имён мастеров старшего авангарда – В.Е. Татлина, А.М. Родченко, Л.М. Лисицкого.

Выставка к 30-летию МОСХа (декабрь 1962 – январь 1963), впервые показавшая в большом объёме произведения художников 1920-х гг., долгое время закрытые для зрителя, а также работы молодых художников, сделавших попытку продемонстрировать свою творческую индивидуальность и самостоятельность. Правительственный «разгром» на выставке неофициального искусства – заключительный этап в истории «сурового стиля» и начало очередного витка борьбы власти со «свободой творчества», с инакомыслием.

Тема 8. Изобразительное искусство 1970-х – 1985 года. Начало разрушения советского режима

Новые черты в образной структуре и стилистике художественных произведений во всех видах и жанрах. Приход в искусство молодых художников, декларирующих своё нежелание быть социально и творчески ограниченными.

Новый этап развития отечественного советского изобразительного искусства, активно связанный с проблемой передачи в произведениях «точек соприкосновения» личного и социального, выразившейся в активизации жанра портрета, автопортрета, портрета-картины (В.Е. Попков, Е.Б. Романова, Л.Н. Кириллова, Н.И. Андронов, Т.Г. Назаренко, Н.И. Нестерова, О.П. Филатчев, Е.Е. Моисеенко, Д.Д. Жилинский и др.). Широкое распространение так называемого ассоциативно-метафорического искусства (В.Я. Ситников, Л.И. Табенкин, В.Г. Вейсберг, Т.Г. Назаренко, А.Г. Пологова, О.В. Булгакова, Я.Ю. Крыжевский и др.). Истоки художественного вдохновения в традициях и стилях искусства прошлых эпох: раннее Возрождение, «золотой век» Нидерландов, древнерусское искусство. Обогащение пластической формы

и живописного языка молодых художников: метафора, притча, фантасмагория, иносказание, образ-символ. Новый этап развития монументальной живописи – мозаичные и фресковые панно, витражи, сграффито, рельефы (Н.И. Андронов, А.В. Васнецов, В.К. Замков, Ю.К. Королёв, Б.А. Тальберг, О.П. Филатчев, В.Б. Эльконин и др.), соединившие в своей образно-художественной форме повествовательность и символично-метафорическую трактовку. Скульптура как важный компонент организации окружающей человека среды.

«Московский концептуализм» как «распредмеченное» искусство, экспериментальная эстетика и философия (И.И. Кабаков, Д.А. Пригов, Г.Д. Брускин, Л.Я. Рубинштейн, Э.В. Булатов, В.Д. Пивоваров, И.С. Чуйков и др.). Инсталляции, перформансы и хеппенинги как форма вовлечения в акт создания художественного произведения всех желающих. Группа **«Коллективные действия»** (1976 – 1989, А.В. Монастырский, Н.Ф. Алексеев, Н.С. Панитков, Г.Д. Кизевальтер, С. Ромашко, И. Макаревич, Е. Елагина). Группа **«Гнездо»** (1978, Г. Донской, М. Рошаль, В.А. Скерсис и др.). **«Соц-арт»** и пародийный подтекст соц-арта (1972, В.А. Комар и А.Д. Меламид – создатели соц-арта, Э.В. Булатов, А.С. Косолапов, Л.П. Соков, Б.К. Орлов). **«Митьки»** (Ленинград, 1984) – последняя волна советского андеграунда (Д.В. Шагин, В.Н. Шинкарев, Н.В. Полисский, А.О. Флоренский, В.И. Тихомиров и др.).

«Бульдозерная выставка» (Москва, 15 сентября 1974) – беспрецедентный случай в России публичного физического уничтожения произведений искусства. Зарубежные отклики на «разгон» выставки. Относительная легализация «другого искусства» (официально допущенная оппозиция – выставочный зал в подвале жилого дома на Малой Грузинской в Москве). Образование живописной секции Горкома графиков, ставшей видимой «легализацией» и признанием права на существование искусства андеграунда (1976). «Третья волна» эмиграции художников (М.М. Шемякин, О.Я. Рабин, И.И. Кабаков, О.Н. Целков, В.Я. Ситников, Л.В. Нусберг и др.).

Тема 9. Изобразительное искусство 1985 – 1990-х годов. Перестройка.

Распад СССР. Новое осмысление социального времени

Радикальные изменения в общественно-политической жизни страны во второй половине 1980-х – 1990-х гг. Снятие проблемы идеологической цензуры. Предоставление равных возможностей существования всех направлений и течений искусства.

Русская религиозная живопись в постсоветский период – явление, не имеющее в конце века аналогий на Западе (Н.И. Нестерова, Л.И. Наумова, М.В. Алдашин, В.М. Рохлин, А.С. Слепышев и др.). Христианская тема в твор-

честве художников декоративно-прикладного искусства (Г. Куприянов, С. Минько, Л. Смирнова-Ростокинская и др.).

Новый виток «реальности абсурда» и гротеска в изобразительном искусстве (М.К. Кантор, И. Чужиков, Э.М. Шагеев, Н.М. Крацин и др.). Коммерциализация искусства, выход русских художников на международный арт-рынок – участие в аукционах (Сотбис, Кристи и др.). Покупка произведений русских художников зарубежными галереями и частными коллекционерами (П. Людвиг, Германия и др.). Международные художественные ярмарки «АРТ МИФ», «АРТ МАНЕЖ», «АРТ САЛОН», «АРТ МОСКВА».

Появление и активизация во многих городах страны многочисленных галерей и выставочных залов, которые стали собирать коллекции и активно влиять на вкусы покупателей: каждая галерея со своими художественными пристрастиями, которые часто менялись и меняются в настоящее время («Галерея Марата Гельмана», «Сегодня», «Марс», «Aidan Galleri», «Стелла» и др.). Проблема зрительского восприятия «нового» искусства и осмысление зрителем живого современного художественного процесса, связанная с длительным отрывом России от новейших направлений западного изобразительного искусства.

Тема 10. Развитие искусства на рубеже XX – XXI веков

Влияние новой экономической и политической ситуации на развитие культуры. Включение культуры в рыночные отношения. Коммерциализация искусства.

Разнообразие художественных тенденций, методов творчества. Мотивы игрового начала в творчестве Т. Назаренко. Стилистика примитива в работах Н. Нестеровой, Л. Наумовой. Появление художественных произведений, создаваемых при помощи цифровой техники (работы художников П. Пепперштейна и С. Стереостырски, О. Тобрелутс, А. Чернышева, Н. Реплянского, П. Лампас, А. Ткача, К.В. Худякова). **Видео-арт** как сочетание искусства, науки и технологии (В.Г. Алимпиев, А. Ермолаева, Д.В. Булныгин, группа AES+F и др.).

Современный экспрессионизм (О. Булгакова, М. Левин, Н. Кникта (Н.В. Курдюков) и др.). Развитие **концептуального искусства** (И. Кабаков, Э. Булатов, Д. Пригов, А. Монастырский, О. Ланг и др.). **Постмодернизм**, игра с цитатами в творчестве Г. Орехова, В.Ю. Мамышева-Монро, В.В. Кочана, В.Е. Дубосарского и А. Виноградова, В.Н. Кошлякова и др. **Искусство акционизма** (Т.П. Новиков, А.Ф. Осмоловский, А. Бренер, О. Кулик, О. Мавроматти, А. Тер-Оганьян и др.).

Стрит-арт – направление в современном изобразительном искусстве с ярко выраженным урбанистическим характером, к которому относят искусство граффити.

фити (спрей-арт), постеры (некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т.п. (Миша Most, Тимофей Ради, Кирилл Кто, Павел 183 и др.).

Многообразие творческих поисков в архитектуре. Полистилизм. Сосуществование в современной архитектуре двух тенденций: новационно-технической, связанной с глобализацией, и исторической, ориентированной на традиционную, главным образом местную, самобытность. Модернистские черты проявляются ярче и чаще всего при возведении банков, офисов, торговых и спортивных зданий. Традиционалистские устремления характерны более для жилищного строительства, особенно загородных частных жилых домов, а также для храмовых сооружений.

Совмещение в некоторых постройках черт современности и архаизации (гостиница «Арагат» в Москве, архитекторы Мурад Саргсян и др., 2002). Использование в архитектуре новых методов автоматизированного проектирования, передовых технологий, современных строительных материалов: ММДЦ «Москва-Сити» в Москве (Б.И. Тхор и др., начало строительства – 1996), «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге (Т. Кеттл, RMJM, Горпроект, 2012 – 2021), Газпром Арена в Санкт-Петербурге (Кишо Курокава, 2016) и др.

2.1. Зарубежное искусство XX века

10 семестр

Тема 1. Искусство стран Западной и Центральной Европы первой половины XX века

Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине XX века. Общеввропейские центры авангарда (Париж, Мюнхен, Дрезден). Истоки и корни авангарда. Фовизм и экспрессионизм – первые авангардные направления XX столетия. Характерные особенности **фовизма** – обнажённость приёмов письма; нарочитая грубость техники и материала; попытка вернуть живописи первозданную силу и преодолеть изысканный эстетизм конца XIX века; использование ярких, глубоких цветов; упрощение рисунка; подчёркивание свежести и спонтанности исполнения. Название движению дал критик Луи Воксель (от франц. fauve – дикий). Продолжая традиции импрессионистов и постимпрессионистов, А. Матисс, А. Марке, А. Дерен, М. де Вламинк, Р. Дюфи, К. ван Донген и другие фовисты продемонстрировали, что главный эффект картины можно построить с помощью простейших динамических, усиленных красочных аккордов.

Литературный и художественный **экспрессионизм**: болезненное напряжение эмоций, мистика, иррационализм и грубый гротеск привели к резкой деформации форм, контрастным, диссонирующим сочетаниям цветовых отношений, их выразительной экспрессии, к огрублению и упрощению рисунка. Интерес

к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа «**Мост**» в Дрездене, 1905 – 1913 (Э.Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф, Ф. Блейль, Э. Хеккель, Э. Нольде, М. Пехштейн, О. Мюллер и др.). Объединение «**Синий всадник**» в Мюнхене, 1911 – 1914 (В.В. Кандинский, Ф. Марк, А. Макке, А.Г. Явленский, М.В. Верёвкина, Г. Мюнтер и др.). «Вторая волна экспрессионизма» (Г. Гросс, О. Дикс), «Ноябрьская группа» и критический экспрессионизм, «Третья волна» экспрессионизма – разочарование в идеалах человечества после Второй мировой войны. Экспрессионизм в творчестве К. Кольвиц, Э. Барлаха.

Футуризм (лат. futurum – будущее; Италия); основоположник направления – итальянский поэт Филиппо Маринетти. Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. 20 февраля 1909 г. в газете «Фигаро» Маринетти опубликовал «Манифест футуризма». Представители футуризма в живописи и архитектуре: Дж. Балла, К. Карра, У. Боччони, Дж. Северини, Л. Руссоло, Ф. Делперо, И. Паннаджи, Н. Дулгерофф, Э. Прамполини, А. Сант-Элиа. Футуристы демонстрировали упоение скоростью и технологией. Для их живописи характерны композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются линиями различного направления, преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение – так называемый принцип симультанности.

Кубизм – направление в изобразительном искусстве, зародившееся в начале XX века во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в двумерном изображении. Началом истории кубизма считается работа «Авиньонские девицы», написанная в 1907 г. вдохновлённым африканской культурой и творчеством П. Сезанна, П. Пикассо. «Африканский» («сезанновский»), «аналитический» и «синтетический» периоды кубизма. Представители кубизма: П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, Ж. Метценже. Специфика кубистических поисков Ф. Леже.

Концепцию геометрического абстракционизма – **неопластицизм** – сформулировал голландский художник П. Мондриан. Вместе с Т. ван Дусбургом в 1917 г. П. Мондриан основал художественный журнал и объединение «Де Стейл» (1917 – 1928; П. Мондриан, Т. ван Дусбург, Б. ван дер Лек, Г. Ритвельд, В. Хусар и др.). Основная черта неопластицизма: стремление к «универсальной гармонии», выразившейся в строго уравновешенных комбинациях крупных прямоугольных и квадратных фигур, чётко разделённых перпендикулярными линиями чёрного цвета и окрашенных в локальные цвета основного спектра (с добавлением белого и серого тонов). Эстетика неопластицизма базируется на теософском учении о единении человеческой души с божественным началом.

Пуризм (фр. purism – чистый) – течение в живописи начала XX в. Провозглашено французскими художниками А. Озанфаном и Ш.-Э. Жаннере (будущим архитектором под псевдонимом Ле Корбюзье) в 1918 г. в манифесте «После кубизма». Пуристы призывали к «очищению действительности» от случайностей и несовершенных форм ради создания «идеальных зрительных конструкций», которые должны стать «эквивалентом» мыслимого совершенного мира. К пуристам примкнули также художник Ф. Леже, архитектор А. Лоос.

Орфизм (симультанизм) – течение во французской живописи 1910-х годов, главными представителями которого являются Р. Делоне и С. Терк-Делоне. Название дано поэтом Гийомом Аполлинером на открытии выставки Р. Делоне в Берлине в 1913 г. Р. Делоне исследовал принципы цветовой комбинации согласно законам «симультанного контраста», разработанным М.-Э. Шеврелем. В 1912 г. Делоне начал серию абстрактных «Симультанных дисков» и «Круговых ритмов», показывающих взаимопenetration сфер чистого цвета, образующих цветовые структуры, существующие по своим законам. Он стремился создать непосредственное и чисто зрительное ощущение космического движения света.

Тема 2. Искусство в период первой мировой войны (1910-е годы)

Влияние социальных и политических потрясений на состояние культуры и искусства стран Европы. **Дадаизм**, его художественный нигилизм. Дадаизм зародился во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (Кабаре Вольтер) (1916 – 1923). Основатель направления – поэт Тристан Тцара. Основные принципы дадаизма: иррациональность, отрицание признанных канонов в искусстве, разочарованность в современной действительности. Европейский и американский дадаизм, его влияние на художественную практику второй половины XX века. Центры дадаизма в Цюрихе, Париже, Берлине и Ганновере. Выставки и акции дадаистов, их провокационный характер. Основные представители дадаизма: Г. Арп, П. Клее, М. Дюшан, Ф. Пикабия, М. Эрнст, М. Рей, К. Швиттерс, А. Бретон, поэты Т. Тцара, П. Элюар, Р. Гюльзенбек, М. Янко. В 1919 возникла дадаистская группировка в Париже, которая в начале 1920-х гг. модифицирует свои позиции и основывает направление сюрреализм.

Метафизическая живопись, основатель – художник Дж. де Кирико (Италия, 1910-е – нач. 1920-х гг.). Метафора и мечта – основа для выхода мысли за рамки обычной логики. Усиление ирреального эффекта в произведениях живописи при помощи контраста между реалистически точно изображённым предметом и странной атмосферой, в которую он помещён. Реалистические изображения предметов, людей, строений, улиц, городов помещаются в некое

ирреальное пространство, которое может характеризоваться как ирреальным окружением, так и загадочной атмосферой («Неуверенность поэта» (1913), «Песнь любви» (1914), «Меланхолия и мистерия улицы» (1914), «Разрушение муз» (1918) Дж. де Кирико). Представители метафизической живописи: К. Карра, А. Савинио, Дж. Моранди, Ф. Казорати, Ф. де Пезис, М. Сирони и др.

Тема 3. Художественная культура и искусство Европы и Америки между двумя войнами (1920 – 1930-е годы)

Относительная стабилизация общественной и политической жизни Европы. **«Новая вещественность»** - течение в немецкой живописи и графике 1920-х гг., мастера которого стремились противопоставить лихорадочному ритму современной жизни, отражённому в экспрессионизме, образ стабильного, иллюзорно реального мира, обладающего гипнотическим воздействием благодаря своей достоверности. Название движению дал критик К. Хартлауб. Основная выставка движения состоялась в Манхайме в 1925 г. Наиболее значительные художники направления: Г. Гросс, О. Дикс, М. Бекман, К. Шад.

Рождение **сюрреализма**, его возрастающее влияние на развитие литературы, кино, театра, изобразительного искусства. Сюрреализм – направление в искусстве, возникшее в 1924 г. в Париже и провозгласившее источником творчества сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его метод – разрыв логических связей, заменённых свободными ассоциациями. Основоположник направления – французский поэт, врач-психиатр А. Бретон. Основы сюрреалистической эстетики А. Бретон сформулировал в «Манифесте сюрреализма» (1924) и в книге «Сюрреализм и живопись» (1928). Интерес сюрреалистов к психоанализу и идеям З. Фрейда и философии интуитивизма А. Бергсона. Фигуративные произведения мастеров сюрреалистов (С. Дали, А. Массон, П. Дельво, Р. Магритт, Ж. Миро, М. Рей, Ив Танги, М. Эрнст) представляют собой чуждый мир, населённый то образами мирных грёз, то порождениями ночных кошмаров.

В «Манифесте» А. Бретон назвал одной из догм сюрреализма «автоматическое письмо». Ж. Миро позволял руке произвольно скользить по бумаге или холсту, обгоняя мысль. Случайные линии и их изгибы приобретали неожиданные формы, часто представляя собой метаморфозы образов. А. Массон создавал «песчаные» картины, нанося на поверхность бумаги клей. М. Эрнст применял такую технику автоматизма как фроттаж.

Искусство Америки в первой половине XX века. Группа **«Восьмёрка»** (так называемая «школа мусорного ящика») и влияние её представителей (Р. Генри, Дж. Слоун, Дж. Лакс, И. Шинн, Артур Б. Дэвис, У. Глаккенс, Э. Лоусон, М. Прендергаст) на формирование нового реализма, его идейную направ-

ленность и образную природу. Обращение четырёх членов этой группы – Р. Генри, Дж. Лакса, Дж. Слоуна и Э. Шинна к своего рода «реалистическому репортажу», изображение ими бедности, тяжёлого труда и жизни неимущих.

Творчество Э. Хоппера. Пейзажная живопись Р. Кента. Развитие традиций американского бытового жанра и портрета в творчестве Э. Уайета.

Открытие американской провинции в творчестве представителей риджионализма (регионализма). **Риджионализм** (англ. regional – региональный, местный) – течение в американской живописи начала 1930-х гг., связанное с обращением к традиционным ценностям и американскому образу жизни в противовес авангардным направлениям, популярным в эти годы. В центре интересов художников направления (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Керри) – местные темы, коренные традиции провинции, которые воспринимались как протест против нового курса президента Т. Рузвельта. Характерные черты произведений риджионализма: натуралистическая достоверность, локальные цветовые сочетания. Воздействие на данный стиль немецкого художественного направления «новая вещественность».

Тема 4. Искусство Европы и Америки второй половины XX века

Последствия Второй мировой войны. Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Беспредметное искусство середины XX века. **Абстрактный экспрессионизм** – художественное направление, возникшее в Нью-Йорке в конце 1940-х гг. Разновидности абстрактного экспрессионизма: «живопись действия» (Дж. Поллок, В. де Кунинг, Ф. Кляйн, М. Тоби) и «искусство тишины» («искусство цветового поля») (М. Ротко, Б. Ньюмен, Р. Мазервелл, Эд Рейнхардт). Для «живописи действия» характерно пренебрежение традиционными приёмами рисования, компоновки; появление нового приёма разбрызгивания краски (дриппинг), выражающего «моторность» творческого акта художника; крупный формат произведений. Основные черты «искусства тишины» – освобождение цвета от формы; изображение больших плоскостей однородных цветов, близких по тональности.

Ташизм – французский вариант абстрактного экспрессионизма (1954, введён критиком Шарлем Эстьеном). Синонимы термина «лирическая абстракция», «информальная живопись», «жестуальная живопись». Для ташизма характерны спонтанная игра цветовых пятен; изображение абстрактных знаков или арабесок, напоминающих каллиграфию. Представители ташизма: Х. Хартунг, Ж. Фотрие, Вольс, П. Сулаж, Ж. Матье, А. Мишо, Мария Виейра да Сильва, К. Аппель.

Кинетическое искусство – вид пластического искусства, в котором используются мобильные и трансформирующиеся формы, приводимые в действие рукой, воздухом или мотором (Н. Габо, Ж. Тэнгли, А. Колдер).

Поп-арт в художественной культуре Великобритании и США в 1950 – 1960-х гг., вторая волна дадаизма или неодадаизм. Модификации поп-арта: обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание реди-мейд. Представители британского поп-арта, появление «независимой группы» (1952, Лондон): Р. Гамильтон, П. Блейк, Д. Хокни, Д. Дайн. Представители американского поп-арта: Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Д. Розенквист, К. Ольденбург, Т. Вессельман, Э. Руша. Разновидность итальянского поп-арта: В. Адами, А. Мондино.

Гиперреализм (США, 1960-е – 1970-е гг.) как развитие поп-арта в сторону «абсолютной» вещественности и натурализма. Гиперреализм в живописи (Р. Эстес, Ч. Клоуз, Д. Эдди, А. Лесли, М. Морли) и в скульптуре. (Д. Хансон, Дж. де Андреа, К. Эдмайер, М. Каттелан). Для живописи гиперреализма характерно использование мотива отражения элементов городской жизни в витринах, телефонных будках, корпусов автомобилей; имитация фотографии; применение механистических приёмов копирования (аэрограф, эмульсионное покрытие); крупный формат произведений. Цель направления – показать обезличивание жизни современного города. В скульптуре – использование новых материалов (акрил, латекс, резина).

Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перформанс. Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. Перформансы И. Кляйна, К. Шниман, Г. Нитша, М. Абрамович. Искусство **боди-арта** (англ. body art – искусство тела): главный объект творчества – тело человека, содержание раскрывается с помощью невербального языка – поз, жестов, мимики, нанесения на тело знаков, «украшений». Представители боди-арта: Г. Нитш, М. Абрамович, Ж. Пан.

Минимализм («искусство первичных форм», «искусство ABC», «холодная школа») – направление в живописи и скульптуре, распространившееся в 1960 – 1970-е гг. преимущественно в США. Искусство минимализма сведено к основной сущности, оно абстрактно, объективно, лишено внешней декоративности и экспрессивного жеста. Живопись и графика монохромны и часто воспроизводят математически правильные решётки и линейные структуры. В скульптуре – использование промышленных технологий и материалов, таких как сталь, пенопласт или флуоресцентные трубки. Представители минимализма: Ф. Стелла, Э. Келли, Д. Флэвин, А. Мартин, К. Андре, Д. Джадд, Р. Моррис, Р. Смитсон, Р. Серра, Т. Смит.

Оп-арт (англ. optical art – оптическое искусство) – одно из ответвлений абстрактного искусства, получившее развитие в 1960-е гг., в основе которого лежит ритмическая комбинация многократно повторяющихся простейших геометрических фигур. Хотя само произведение остаётся статичным, формы и цве-

та подобраны так, чтобы создать оптическую иллюзию движения. Характер линейных, пространственных и цветовых соотношений между элементами композиции постепенно меняется, в результате чего создаётся оптическая иллюзия одновременного динамического удаления и приближения планов, а также перемещения цветных пятен. Основоположник оп-арта – В. Вазарелли. Наиболее известные художники оп-арта: Э. Семпере, Д. Альберс, Б. Райли, А. Эгем, Х.Р. Сото, Н. Шеффер, Х.-Р. Демарко и др.

Концептуализм как основная тенденция постмодернистского искусства. Цель концептуализма – передача идеи в документально зафиксированном арт-объекте. Разновидности арт-объектов: реди-мейд, короткие фразы, простые тексты, чертежи. Представители концептуализма: Дж. Кошут, И. Клейн, Й. Бойс, Б. Науман, Б. Вотье, О. Кавара, Х. Хааке и др.). Концептуальные художники работают в разных сферах, включая перформанс, видео-арт, «арте повера» и «ленд-арт».

Арте-повера (итал. Arte povera – бедное искусство) – направление в итальянском искусстве конца 1960-х – 1970-х гг., при котором произведения искусства (в основном трёхмерная скульптура) создавались из простых природных материалов. Основные мастера: А. Бозетти, Я. Кунеллис, М. Мерц, Л. Фонтана, Дж. Паолини, П. Паскали, Л. Фабро, Дж. Цорио, М. Пистолетто.

Ленд-арт, «искусство земли» (англ. land art – ландшафт-искусство) – направление в искусстве, возникшее в США в середине 1960-х гг., в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. Мастера ленд-арта: У. де Мария, Р. Смитсон, Р. Лонг, Э. Голдсуорти, Кристо (Христо Явашев), Жанна-Клод де Гийебон и др.

Тема 5. Постмодернизм второй половины XX века.

Изобразительное искусство на рубеже XX – XXI столетий

Искусство граффити. Особенности граффити – фантазия, яркая самобытность, соединение элементов городской субкультуры и культуры этнических групп. Представители граффити в США: Ж.-М. Баския, К. Херинг, К. Шарф, Л. Кион. Представители европейского граффити: Р. Бэнкси.

Неоэкспрессионизм («новые дикие») – направление в живописи, возникшее в Германии в середине 1970-х годов. Характерные черты – поиски утраченной идентичности, экспрессивность, смешение живописных стилей и приёмов, приёмы граффити и примитивизма. Задача – обновление художественного видения, прибегая к различным художественным средствам (перевернутое изображение, включение природных материалов и пр.). Представители неоэкспрессионизма в Германии: Г. Базелиц, А. Кифер, М. Люперц,

Й. Иммендорф. Представители неоэкспрессионизма в Испании: М. Барсело, Ч. Кобо. Неоэкспрессионисты Франции: Ж.-М. Альберола, Ж. Гаруст.

Трансавангард (Италия, с середины 1970-х гг.) как реакция на минимализм и концептуальное искусство. Основные черты направления – обращение к разным традициям и стилям, обращение к мифам и архетипам, доминирование криволинейных и волнистых ритмических движений. Основные представители: С. Киа, Э. Кукки, Ф. Клементе, М. Паладино, Н. Де Мариа.

Движение «**Свободная фигурация**» зародилось во Франции в конце 1970-х гг. Основные черты – фигуративность иронического и саркастического типа, смешение элементов из разных сфер – мультфильмы, кино и т. п., композиции на больших форматах, плоскостность изображения, использование ярких цветов. Основные мастера: Р. Комба, Эрве Ди Роза, Ж.-Ш. Блэ, Ж.-М. Альберола, К. Виолле.

Рождение новых форм и жанров: **видео-арт**. Основатель – Нам Джун Пайк. От акций с носителями видеоарта до экспериментальных фильмов концентрированного характера. Видеоинсталляция как основная форма видеоарта (Б. Виола, В. Аккончи, М. Абрамович, С. Кубота, Улай).

Стремление превратить искусство в шоу (инсталляции Цая Гоцяяна, работы Такаси Мураками в Версале и др.). Коммерциализация искусства. Творчество Яна Фабра, Дэмиена Херста, М. Каттелана.

3. Программа семинарских занятий

Семинарские занятия предполагают самостоятельную работу студентов для более углубленного изучения конкретного материала по данному учебному курсу. Семинарские занятия дают возможность студентам приобрести навыки исследовательской работы, научиться искусствоведческому анализу произведений изобразительного искусства, научиться формулировать собственные суждения и делать выводы, овладеть культурой диалога и научной дискуссии.

Содержание семинарских занятий связано с конкретными проблемами искусства XX века, рассмотрение которых способствует лучшему пониманию его специфики, тенденций и концепций.

Цель семинарских занятий – организация самостоятельной, практической работы студентов с произведениями изобразительного искусства, со специальной научной литературой. Отработка методики навыков анализа произведений искусства, учитывая социально-политическую обстановку времени создания произведения, отношения к нему современников и последующую историко-дистанционную оценку исследователей.

Формы работы на семинарах зависят от цели, преследуемой на занятии: выступления, связанные с неизвестными событиями художественной жизни, дискуссионный диалог между преподавателем и студентом или между студентами, имеющими противоположные мнения и т. д. В семинарские занятия включаются основы системного анализа: вопросы атрибутирования того или иного произведения, сравнительный анализ близких по теме, сюжету, материалу исполнения и т. д. произведений искусства, выполненных в разное время, в различных техниках, в разных художественно-пластических системах и т. д., что способствует более углубленному «проникновению» студентов в художественно-творческий процесс создания произведения искусства и оценки его зрителем и критиком. Запланированные темы семинарских занятий помогут студентам расширить знания по истории современного искусства и осмыслить сложную проблематику становления изобразительного искусства XX века.

3.1. Отечественное искусство XX века

9 семестр

Тема 1. Многогранный мир Василия Кандинского

1. Влияние теософской доктрины на творчество В. Кандинского, в частности на его теорию «первозлементов»?
2. Объясните на примере художественного творчества В. Кандинского, высказывание художника, что в «Импровизациях», созданных без какого-либо кон-

троля разума, сильно выразился «элемент чисто-и-вечно-художественного», который имеет «космический характер»?

3. Особенности педагогической системы В. Кандинского, применённой им в Высшей школе Баухауза.

Литература по теме:

1. В.В. Кандинский. Живопись. Графика. Прикладное искусство. Каталог выставки. Л., 1989.

2. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992.

3. Многогранный мир Кандинского: сб. статей / под ред. Д.В. Сарабьянова, В.С. Турчина. М., 1999.

4. Сарабьянов Д.В. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. М., 1994.

5. Соколов Б.М. В. Кандинский. Эпоха великой духовности. Живопись. Поэзия, театр. Личность. М., 2016.

6. Турчин В.С. Приблизительность как артистический приём. Опыт В. Кандинского // Феномен артистизма в современном искусстве / отв. ред. О.А. Кривцун. М., 2008. С. 431–451.

7. Холмогорова О. Василий Кандинский. На пути к беспредметному // Искусство. 2015. № 4. С. 38–49.

Тема 2. Производственное искусство в 1920-е годы

1. ИНХУК в Москве. Структура института. Цели и задачи. Роль в развитии производственного искусства.

2. ГИНХУК в Петрограде. Цели и задачи. Научная работа института.

3. Музей живописной культуры (МЖК, Москва, 1918) и Музей художественной культуры (МХК, 1918-1919, Петроград). Научная работа музеев.

Литература по теме:

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 2000.

2. Хан-Магомедов С.О. Инхук: возникновение, формирование и первый период работы. 1920 // Советское искусствознание'80. Вып. 2. М., 1982. С. 332–368.

3. Шатских А.С. Витебск. Жизнь искусства. 1917 – 1922. М., 2001.

Тема 3. Советская архитектура 1920-х – начала 1930-х годов

1. Конструктивизм и рационализм. Особенности стилей. Основные мастера.

2. Проектирование здания Дворца Труда в Москве и выбор дальнейшего развития стилевой направленности зодчества.

3. Рабочие клубы как новый тип общественных сооружений.

4. Дома-коммуны – жилые дома нового типа.

5. Дом-мастерская К.С. Мельникова как пример художественно-композиционных поисков в архитектуре конца 1920-х годов.

Литература по теме:

1. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. I. М., 2001.
2. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В., Кабакова Е.П. и др. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб., 2008.
3. Хазанова В.Э. Советская архитектура первых лет Октября. 1917 – 1925. М., 1970.
4. Хазанова В.Э. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941. М., 2000.
5. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. М., 1996.
6. Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре. М., 1971.

Тема 4. Скульптура 1920-х – 1930-х годов

1. Творчество М. Манизера.
2. Творчество А.Т. Матвеева.
3. Творчество С.Т. Коненкова.
4. Творчество И.Д. Шадра.
5. Творчество В.И. Мухиной.

Литература по теме:

1. Искусство скульптуры в XX – XXI веках: мастера, тенденции, проблемы: коллективная монография / Алексеев Е.П., Аппаева Ж.М., Ахметова Д.И. и др. М., 2017.
2. История русского искусства / под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева. Т. 11-12. М., 1957 – 1964.
3. История советского искусства. Живопись, скульптура, графика. Т. 1-2. М., 1965 – 1968.
4. Лихачёв Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
5. Толстой В.П. У истоков советского монументального искусства. 1917 – 1923. М., 1983.

Тема 5. «Агитация за счастье»

1. Влияние постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.) на состояние изобразительного искусства в России.
2. Архитектурное решение и монументально-живописное оформление советского павильона на всемирной выставке 1937 года в Париже.
3. Архитектурное решение и монументально-живописное оформление советского павильона на всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке.

4. Роль И.И. Бродского в создании тоталитарного искусства.
5. Роль кинематографа в становлении «культы личности» И.В. Сталина.

Литература по теме:

1. Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. М., 2010.
2. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. СПб.: Дюссельдорф-Бремен, 1994.
3. Адашкина Н. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской художественной культуры // Советское искусствознание '25. М., 1989.
4. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995.
5. Селиванова А.Н. Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР. М., 2018.
6. Файнбург З.И. «Не сотвори себе кумира...». Социализм и «культ личности» (Очерк теории). М., 1991.

Тема 6. Скульптура и архитектура второй пол. 1950-х – 1960-х годов

1. Мемориальные ансамбли Москвы (мемориал Могила неизвестного солдата, монумент покорителям космоса и др.).
2. Мемориальный ансамбль на Пискаревском кладбище в Ленинграде.
3. Мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы в Волгограде.
4. Особенности развития архитектуры Москвы. Основные памятники.
5. Особенности развития архитектуры Ленинграда. Основные памятники.

Литература по теме:

1. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. II. М., 2002.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.
3. История русского искусства / Под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева. Т. 11-12. М., 1957 – 1964.
4. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. М., 1987.
5. Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре / под ред. О.В. Казаковой. М., 2013.
6. Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре. М., 1971.

Тема 7. Скульптура и архитектура 1970-х – 1990-х годов

1. Архитектурно-скульптурные комплексы 1970-х – 1985 г. в Москве и Ленинграде.
2. Тенденции развития архитектуры Москвы данного временного периода. Основные памятники.
3. Творчество скульптора В.А. Сидура.

4. Творчество скульптора Э. Неизвестного.
5. Творчество Д.М. Шаховского.

Литература по теме:

1. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. II. М., 2002.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.
3. История русского искусства / под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева. Т. 11-12. М., 1957 – 1964.
4. История советского искусства. Живопись, скульптура, графика. Т. 1-2. М., 1965 – 1968.
5. Кентавр: Эрнст Неизвестный об искусстве, литературе и философии / сост., авт. Предисловия А. Леонг. М., 1992.
6. Якимович А.К. Молодые художники восьмидесятых: дебюты, беседы об искусстве живописцев, скульпторов и графиков, начавших свой творческий путь в 1980-е гг. М., 1990.

3.2. Зарубежное искусство XX века

10 семестр

Тема 1. «Социальное искусство» Мексики

1. Синдикат революционных живописцев, скульпторов и технических работников.
2. Историко-символическая тематика росписей Х. Ороско.
3. Монументальные росписи Д. Риверы.
4. Монументальные росписи Д. Сикейроса.
5. «Мастерская народной графики» и её роль в общественно-политической жизни Мексики.
6. Л. Мендес как виднейший представитель Мастерской.

Литература по теме:

1. Григулевич И.П. Сикейрос. М., 1980.
2. Жадова Л. Монументальная живопись Мексики. М., 1965.
3. Каретникова К. Диего Ривера. М., 1966.
4. Семенов О. Сикейрос. М., 1980.
5. Сикейрос Д. Меня называли Лихим Полковником: Воспоминания. М., 1986.

Тема 2. Примитивизм

1. Эстетика художественного направления «примитивизм». Феномен «примитива».
2. Примитивизм и «наивное творчество».
3. А. Руссо – основоположник художественного направления «примитивизм».

Литература по теме:

1. Бессонова М.А. Соприкосновение «наивной» живописи Таможенника Руссо с профессиональным искусством его эпохи // Советское искусствознание'23. М., 1988.
2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб., 2008.
3. Мировое искусство. Иллюстрированная энциклопедия. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. СПб., 2006.
4. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М., 1973.

Тема 3. Скульптура первой половины XX века – новые материалы и новые системы подходов в отражении мира

1. Творчество А. Бурделя (1861 – 1929).
2. Творчество А. Майоля (1861 – 1944).
3. Творчество Ш. Деспю (1874 – 1946).
4. Творчество К. Миллеса (1875 – 1955).
5. Творчество Г. Кольбе (1877 – 1947).
6. Творчество В. Аалтонена (1894 – 1966).
7. Творчество Дж. Манцу (1908 – 1990).

Литература по теме:

1. Безрукова М.И. Вяйне Аалтонен. М., 1971.
2. Бурдель А. Искусство скульптуры. М., 1968.
3. Горяинов В.В. Джакомо Манцу. М., 1972.
4. Кравченко К.С. Карл Миллес. 1875-1955. М., 1965.
5. Леняшина Н.М. Джакомо Манцу. Л., 1985.
6. Либман Н. Джакомо Манцу. Л., 1966.
7. Петрочук О. Аристид Майоль. М., 1977.
8. Стародубова В.В. Бурдель. М., 1970.
9. Цагарелли И. Вяйне Аалтонен. М., 1961.

Тема 4. Скульптура беспредметничества

1. Творчество Г. Мура (1898 – 1986).
2. Творчество К. Бранкуси (Брынкуша) (1876 – 1957).
3. Творчество Б. Хейпуорт (1903 – 1975).
4. Творчество Н. Габо (1890 – 1977).
5. Творчество А. Певзнера (1886 – 1962).
6. Творчество Л. Мохой-Наги (Мохой-Надь) (1895 – 1946).

Литература по теме:

1. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб., 2003.

2. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. М., 2004.
3. Полевой В.М. Двадцатый век. М., 1989.
4. Скульптор Генри Мур // Англия. № 19. 1966.

Тема 5. Архитектура XX века.

Новые материалы и новые методы строительства

1. Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус.
2. Творчество Мисс ван дер Роэ (1886 – 1969).
3. Творчество Ле Корбюзье (1887 – 1965).
4. Творчество Ф. Райта (1869 – 1959).
5. Творчество О. Нимейера (1907 – 2012).
6. Необрутализм.
7. Постмодернизм.
8. «Иная архитектура» (Хай-тек).

Литература по теме:

1. Архитектура Мисс ван дер Роэ // Америка. 1969. № 21.
2. Гольдштейн А.Ф. Франк Ллойд Райт. М., 1973.
3. Грачева А. Каменная утопия. Пластическая красота архитектуры Оскара Нимейера // Искусство. 2013. № 4. С. 44–51.
4. Иконников А.В. Архитектура США. Архитектура в системе буржуазной культуры. М., 1979.
5. Иконников А.В. Зарубежная архитектура от «Новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.
6. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
7. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1970.
8. Нимейер О. Архитектура и общество. М., 1975.
9. Танге К. Архитектура Японии. Традиция и современность: сб. ст. М., 1976.
10. Фремpton К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. Л., 1990.

4. Пакет контрольных заданий для промежуточной и итоговой аттестаций

4.1. Тестовые задания для промежуточных аттестаций

Тестовые задания выполняются после изучения большого тематического блока (Отечественное искусство XX века, Зарубежное искусство XX века). Содержание теста включает в себя задания с выбором правильного ответа из нескольких предложенных вариантов, причем в ряде ответов содержится не один, а несколько правильных вариантов. Кроме этого, есть задания, где студент должен сам указать недостающий элемент вопроса (дату, имя, название, понятие и т. п.).

Время выполнения задания – 1 академический час. Один вопрос приравнивается к одному выполненному заданию.

Критериями освоения материала являются следующие нормы:

- 1) исключительный уровень знаний – 70-100 % правильно выполненных заданий;
- 2) достаточный уровень знаний – 60-70 % правильно выполненных заданий;
- 3) элементарный уровень знаний – менее 60 % правильно выполненных заданий.

Отечественное искусство XX века

1. В каком году в Москве состоялась первая выставка художников объединения «Бубновый валет»?

- А) 1910 Б) 1911 В) 1912 Г) 1915

2. Кто автор слов: «Главная задача искусства – «психической силой краски» вызвать душевную вибрацию. Реалистическое искусство непригодно для этой цели»?

- А) В.В. Кандинский Б) М.Ф. Ларионов В) В.Е. Татлин

3. Расположите периоды супрематизма в хронологическом порядке:

- А) чёрный период Б) бесцветный (белый) период В) цветной период

4. Кто автор названных произведений: «Допрос коммунистов», «На старом уральском заводе»?

- А) С.В. Герасимов Б) А.А. Дейнека В) Б.В. Иогансон

5. Создателем направления в живописи Лучизм является:

- А) К.С. Малевич Б) М.Ф. Ларионов В) А.М. Родченко

6. Расшифруйте аббревиатуру:

- А) ОСТ –
Б) ПРОУН –
В) АХРР –
Г) ВХУТЕМАС –

- Д) ОМХ –
- Е) УНОВИС –
- Ж) ГИНХУК –

7. Кто из художников разделял свои произведения на «впечатления», «импровизации» и «композиции»?

- А) К. Малевич Б) В. Кандинский В) М. Ларионов Г) М. Шагал

8. Назовите автора метода аналитической живописи:

- А) В. Татлин Б) Л. Лисицкий В) П. Филонов Г) М. Ларионов

9. К какому направлению живописи относится картина К.С. Малевича «Точильщик» («Принцип мелькания») 1912 г.?

- А) Супрематизм Б) Лучизм В) Абстракционизм Г) Кубофутуризм

10. Выделите из предложенного списка сооружения, построенные по проекту К.С. Мельникова:

- А) клуб им. Русакова в Москве (1927 – 1929)
- Б) павильон «Махорка» на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве (1923)
- В) дом-коммуна на Новинском бульваре в Москве (1929)
- Г) павильон СССР на международной выставке в Париже (1925)
- Д) клуб им. Зуева в Москве (1927 – 1929)
- Е) академия им. Фрунзе в Москве (1937)

11. Как называется объединение московских художников (1921 – 1927 гг.), символически именовавшееся в честь легендарного холма, на котором Сергием Радонежским была основана Свято-Троицкая Лавра?

12. В каком году было выпущено постановление Политбюро ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»?

- А) 1929 Б) 1930 В) 1931 Г) 1932 Д) 1933

13. Кто автор картин «На линии огня», «1918 год в Петрограде» («Петроградская Мадонна»), «Смерть комиссара»?

- А) К. Петров-Водкин Б) А. Пластов В) Ю. Пименов Г) А. Дейнека

14. Закончите фразу: «Монумент «Рабочий и колхозница» В. Мухиной предназначался для ...»

- А) главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (1939)
- Б) павильона СССР на международной выставке в Париже (1937)
- В) павильона СССР на международной выставке в Нью-Йорке (1939)

15. Выделите из предложенного списка живописные произведения А.А. Пластова:

- А) «Фашист пролетел» (1942)
- Б) «Трубачи Первой конной армии» (1934)
- В) «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» (1938)
- Г) «Жатва» (1945)
- Д) «Ужин трактористов» (1951)

16. Распределите по времени создания следующие произведения А.А. Дейнеки:

- А) «Оборона Севастополя»
- Б) «Оборона Петрограда»
- В) «Будущие лётчики»

17. В каком году состоялась «Бульдозерная выставка» художников-нонконформистов в Москве?

- А) 1962
- Б) 1970
- В) 1974
- Г) 1975

18. Выделите среди данных мастеров ярких представителей «Сурового стиля»:

- А) Н.И. Андронов
- Б) И.И. Кабаков
- В) П.Ф. Никонов
- Г) Т.Т. Салахов
- Д) Т.Г. Назаренко
- Е) В.Е. Попков

19. Закончите фразу: «Термин «соц-арт» возник в 1972 году благодаря художникам ...»

- А) А. Ситникову и О. Булгаковой
- Б) М. Куприянову, П. Крылову и Н. Соколову
- В) В. Комару и А. Меламиду

20. Какие черты определяют особенности живописи 1970-х годов?

- А) широкое распространение ассоциативно-метафорического искусства
- Б) связь искусства с фольклором
- В) идейная направленность искусства
- Г) обращение к традициям и стилям искусства прошлых эпох.

Зарубежное искусство XX века

1. Выделите характерные черты живописи фовизма:

- А) контрастные сочетания цветов
- Б) использование приглушенной цветовой гаммы
- В) беспредметные композиции
- Г) использование ярких цветов
- Д) часто используется обводка форм

2. Какому музею принадлежат картины «Танец» и «Музыка» А. Матисса?

- А) Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве
- Б) Лувр, Франция
- В) Государственный Эрмитаж в Петербурге

3. Родиной футуризма является:

- А) Франция
- Б) Италия
- В) Германия
- Г) Испания
- Д) Америка

4. Укажите, какие из перечисленных живописных произведений выполнены А. Матиссом:

- А) «Красная комната»
- Б) «Бродвей. Буги-Вуги»
- В) «Разговор»
- Г) «Динамизм собачки на поводке»

5. Закончите фразу:

« «Мост» и «Синий всадник» – творческие объединения представителей ...»

- А) экспрессионизма
- Б) футуризма
- В) кубизма
- Г) дадаизма

6. Вставьте пропущенное слово: «Авангардистское течение _____ зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе»

- А) экспрессионизм
- Б) футуризм
- В) кубизм
- Г) дадаизм

7. Расположите периоды кубизма в хронологическом порядке:

- А) аналитический
- Б) синтетический
- В) африканский (сезановский)

8. Укажите, кто из представленных художников создавал «мерцбильдер» и «мерцбау»?

- А) Г. Арп
- Б) К. Швиттерс
- В) М. Дюшан
- Г) Р. Хаусман

9. Укажите, под влиянием каких художественных направлений сформировался сюрреализм:

- А) фовизм
- Б) экспрессионизм
- В) дадаизм
- Г) метафизическая живопись

10. Как называется концепция геометрического абстракционизма, сформулированная голландским художником П. Мондрианом?

А) ташизм Б) пуризм В) неопластицизм Г) орфизм

11. Кто автор названных произведений: «Сон», «Постоянство памяти», «Осенний каннибализм»?

А) Р. Магритт Б) С. Дали В) Ив Танги Г) Дж. де Кирико

12. Кто из художников впервые использовал термин реди-мейд в контексте изобразительного искусства?

А) С. Дали Б) М. Дюшан В) М. Рей Г) К. Швитгерс

13. Распределите по времени создания следующие произведения П. Пикассо:

А) «Портрет Амбруаза Воллара»

Б) «Авиньонские девицы»

В) «Натюрморт с соломенным стулом»

14. Выделите из предложенного списка мастеров ярких представителей сюрреализма:

А) Ж. Миро Б) М. Эрнст В) Э. Нольде Г) С. Дали Д) У. Боччони

15. Кто автор картины «Герника»?

А) П. Пикассо Б) С. Дали В) Ж. Миро Г) Р. Делоне

16. Выделите из предложенного списка художников ярких представителей регионализма:

А) Дж. Беллоуз Б) Дж. Карри В) Г. Вуд Г) Дж. Поллок Д) Т.Х. Бентон

17. В каком году официально возник сюрреализм?

А) 1916 Б) 1920 В) 1924 Г) 1928 Д) 1932

18. Как называется приём абстрактной живописи, заключающийся в разбрызгивании или выливании краски на полотно?

А) ассамбляж Б) дриппинг В) фроттаж Г) граттаж

19. Родиной абстрактного экспрессионизма является:

А) Франция Б) Италия В) Германия Г) Испания Д) Америка

20. Продолжите фразу:

«Центр искусства Жоржа Помпиду в Париже построено в стиле _____».

А) функционализм Б) хай-тек В) деконструктивизм Г) необрутализм

21. Выделите из предложенного списка мастеров ярких представителей поп-арта:

- А) Э. Уорхол Б) Р. Лихтенштейн В) Дж. Кошут Г) Я. Кунелис
Д) Т. Вессельман

22. Кто автор произведения «Один и три стула» (1965)?

- А) Дж. Кошут Б) Р. Смитсон В) Уолтер де Мария Г) Р. Моррис

23. Как называется форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью?

- А) перформанс Б) инсталляция В) хеппенинг

4.2. Вопросы для зачёта и экзамена

9 семестр. Вопросы для зачёта

1. Объединение «Бубновый валет».
2. Творчество Н. Гончаровой и М. Ларионова.
3. Творчество В. Кандинского, его теоретические исследования.
4. Творчество К. Малевича, его теоретические исследования.
5. Творчество П. Филонова. Филонов - педагог.
6. Творчество В. Татлина.
7. Роль ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа в формировании в 1920-х годах новой российской художественной культуры и искусства.
8. Архитектура 1920-х годов.
9. АХРР-АХР (Ассоциация художников революционной России), её творческие цели и программа. Лидирующие художники и произведения.
10. ОСТ (Общество станковистов), его творческие цели и программа. Лидирующие художники и произведения.
11. Изобразительное искусство 1930-х годов. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
12. Архитектура 1930-х годов.
13. Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) и первые послевоенные годы.
14. «Суровый стиль» – новое направление в советском искусстве. Его живописно-пластическое и жанровое своеобразие. Ведущие художники и произведения.
15. Искусство андеграунда («другое искусство») как альтернатива художественной культуре официально признанного искусства. Ведущие художники и произведения.

16. Новые черты в образно-пластической структуре художественных произведений 1970-х годов. Философское и ассоциативно-метафорическое искусство. Лидирующие художники и произведения.
17. Соц-арт. Лидирующие художники и произведения.

10 семестр. Вопросы для экзамена

1. Фовизм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
2. Экспрессионизм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
3. Футуризм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
4. Кубизм. Характерные черты. Периоды кубизма. Лидирующие художники и произведения.
5. Абстракционизм П. Мондриана, его художественная система. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
6. Пуризм и орфизм. Особенности. Лидирующие художники и произведения.
7. Дадаизм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
8. Метафизическая живопись. Характерные черты.
9. Сюрреализм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
10. Творчество художников группы «Восьмёрка».
11. Риджионализм, обозначение термина. Круг тем и состав художников.
12. Абстрактный экспрессионизм. Разновидности. Лидирующие художники и произведения.
13. Поп-арт. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
14. Минимализм. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
15. Гиперреализм в живописи и скульптуре. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
16. Оп-арт. Характерные черты. Лидирующие художники и произведения.
17. Концептуальное искусство. Его разновидности. Ведущие художники.
18. Зарубежная архитектура XX века. Основные направления.

Список литературы по курсу

Список литературы к разделу «Отечественное искусство XX века»

1. Адашкина, Н.Л. К.С. Петров-Водкин. Жизнь и творчество / Н.Л. Адашкина. – Москва: БуксМАрт, 2014. – 359 с.: ил.
2. Адашкина, Н.Л. Общество художников «Четыре искусства» / Н.Л. Адашкина. – Москва: БуксМАрт, 2022. – 366 с.
3. Аронов, А.А. Мировая художественная культура. Россия. Конец XIX – XX век / А.А. Аронов. – Москва: ИПО Профиздат: Моск. гос. ун-т культуры, 1999. – 169 с.: ил.
4. Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. – Москва: КомКнига, 2010. – 490 с.: ил.
5. Астраханцева, Т. «Советский стиль» в предметно-художественной среде 1930 – 1950-х годов / Т. Астраханцева // Художник. – 2000. – № 2. – С. 43.
6. Бобринская, Е.А. Русский авангард: границы искусства / Е.А. Бобринская. – Москва: Новое литературное обозрение, 2006. – 304 с.: ил.
7. Бобринская, Е.А. Русский авангард: истоки и метаморфозы / Е.А. Бобринская. – Москва: Пятая страна, 2003. – 304 с.: ил.
8. Бобринская, Е.А. Футуризм и кубофутуризм. Европа, Россия, 1910–1930: [альбом] / Е.А. Бобринская. – Москва: Галарт: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 174 с.: ил.
9. Взаимосвязи русского и советского искусства и немецкой художественной культуры: сборник / под ред. З.С. Пышновской, Г.А. Недошивина, У. Кухирта, Б.И. Ростюцкого. – Москва: Наука, 1980. – 374 с.: ил.
10. Герман, М.Ю. Александр Русаков / М.Ю. Герман. – Москва: Сов. художник, 1989. – 174 с.: ил.
11. Герчук, Ю.Я. «Кровоизлияние в МОСХ», или Хрущёв в Манеже / Ю.Я. Герчук. – Москва: Новое лит. обозрение, 2008. – 327 с.: ил.
12. Глезер, А.Д. Современное русское искусство / А.Д. Глезер, А. Гарелли и др. – Париж; Москва; Нью-Йорк: Третья волна 1993. – 527 с.: ил.
13. Голомшток, И.Н. Тоталитарное искусство / И.Н. Голомшток. – Москва: Галарт, 1994. – 294 с.: ил.
14. Грачева, С.М. Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды развития / С.М. Грачева. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 367 с.: ил.
15. Ельшевская, Г.В. «Мало избранных...». Библейские мотивы в русском изобразительном искусстве: 1917 – 1993 / Г.В. Ельшевская. – Москва; Калининград: Янтарный Сказ, Библиотека русской культуры Ольги Кавалик, 1995. – 316 с.: ил.
16. Емшанова, Н.А. История отечественного изобразительного искусства XX века: учебно-метод. комплекс / Н.А. Емшанова. Ижевск, 2004.

17. Изобразительное искусство. Россия. XX век. – Москва: Центр СЭИ, 1995. – 303 с.: ил.
18. Иконников, А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. I. / А.В. Иконников. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.: ил.
19. Иконников, А.В. Архитектура XX века. Т. II. / А.В. Иконников. – Москва: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.: ил.
20. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2000. – 405 с.: ил.
21. Искусство скульптуры в XX – XXI веках: мастера, тенденции, проблемы: коллективная монография / Алексеев Е.П., Аппаева Ж.М., Ахметова Д.И. и др. – Москва: БуксМАрт, 2017. – 631 с.: ил.
22. Каменский, А.А. Романтический монтаж / А.А. Каменский. – Москва: Советский художник, 1989. – 334 с.: ил.
23. Костина, О.В. Архитектура Московского метро, 1935 – 1980-е годы / О.В. Костина. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 205 с.: ил.
24. Костина, О.В. Борис Тальберг: монументальное искусство, живопись, графика: [альбом] / О.В. Костина. – Москва: Сов. художник, 1982. – 162 с.: ил.
25. Коньшева, Е.В. Европейские архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых пятилеток: документы и материалы / Е.В. Коньшева. – Москва: БуксМАрт, 2017. – 359 с.: ил.
26. Крусанов, А.В. Русский авангард, 1907-1932. Исторический обзор. В 3 т. / А.В. Крусанов. – Москва: Новое лит. обозрение, 2010.
27. Лейкинд, О.Л. Художники Русского зарубежья. Первая и вторая волна эмиграции: биографический словарь. В 2 Т. / О.Л. Лейкинд. Санкт-Петербург: Мирь, 2019.
28. Лихачёв, Д.С. Русское искусство от древности до авангарда / Д.С. Лихачёв. – Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2009. – 473 с.: ил.
29. Мамонова, И.Г. «Ленинградский экспрессионизм»: Соломон Гершов, Гавриил Гликман, Феликс Лемберский / И.Г. Мамонова. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 431 с.
30. Марков, В.Ф. История русского футуризма / В.Ф. Марков. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 414 с.: ил.
31. Мириманов, В.Б. Русский авангард и эстетическая революция XX века: Другая парадигма вечности / В.Б. Мириманов. – Москва: РГГУ, 1995. – 64 с.
32. Мислер, Н. Филонов. Аналитическое искусство / Н. Мислер. – Москва: Сов. художник, 1990. – 247 с.: ил.
33. Морозов, А.И. Поколения молодых: Живопись советских художников 1960 – 1980-х годов / А.И. Морозов. – Москва: Сов. художник, 1989. – 252 с.: ил.

34. Морозов, А.И. Художник и мир личности: творческие проблемы современной советской портретной живописи / А.И. Морозов. – Москва: Сов. художник, 1981. – 167 с.: ил.
35. Морозов, А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов / А.И. Морозов. – Москва: Галарт, 1995. – 218 с.: ил.
36. Морозов, А.И. Соцреализм и реализм / А.И. Морозов. – Москва: Галарт, 2007. – 271 с.: ил.
37. Мусьянкова, Н.А. Примитив в квадрате. Советская культурная политика и изобразительная самодеятельность в лицах и фактах / Н.А. Мусьянкова. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 367 с.: ил.
38. На пороге будущего. Октябрь 1917 года и судьбы русского искусства XX века / сост. Н.Р. Рустаева. – Москва: БуксМАрт, 2021. – 351 с.: ил.
39. Нере, Ж. Казимир Малевич (1878 – 1935) и супрематизм / Ж. Нере. Кёльн; Москва: Taschen; АРТ-Родник, 2003. – 96 с.: ил.
40. Нонконформизм. Русское и советское искусство, 1958-1995. Собрание музеев Людвиг. – Санкт-Петербург, 2010.
41. От искусства оттепели к искусству распада империи: сборник статей / отв. ред. Н.А. Хренов. – Москва: Государственный институт искусствознания: Канон+, 2013. – 687 с.
42. Павел Филонов и его школа: избранное: из собрания Русского музея / автор текста Л. Вострецова. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2019. – 120 с.: ил.
43. Плунгян, Н. «Я этим городом храним». Ленинград в творчестве художников 1920 – 1940-х / Н. Плунгян // Искусство. – 2013. – № 9. – С. 14-17.
44. Плунгян, Н. ОСТ (1925 – 1932) / Н. Плунгян // Искусство. – 2013. – № 10. – С. 26 – 29.
45. Плунгян, Н. Примитив в довоенном искусстве. Мастерские Института народов Севера / Н. Плунгян // Искусство. – 2014. – № 3. – С. 38–41.
46. Плунгян, Н. Общество «Четыре искусства». Пластика против политики / Н. Плунгян // Искусство. – 2014. – № 4. – С. 25–31.
47. Плунгян, Н. Объединение «Маковец». Воскрешение мёртвых в эпоху революции / Н. Плунгян // Искусство. – 2015. – № 1. – С. 14–21.
48. Позднесоветское искусство России. Проблемы художественного творчества / Ю.Я. Герчук, О.Б. Дубова, А.Н. Иньшаков; сост. А.Н. Иньшаков; отв. ред. А.Н. Иньшаков. – Москва: БуксМАрт, 2018. – 478 с.: ил.
49. Поспелов, Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов / Г.Г. Поспелов. – Москва: Советский художник, 1990. – 269 с.: ил.

50. Пятнами красок, звоном лозунгов... Книжно-плакатное творчество Маяковского / составитель В.Н. Терехина. – Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. – 399 с.: ил.
51. Разлогов, К.Э. Коммерция и творчество: враги или союзники? / К.Э. Разлогов. – Москва: Искусство, 1992. – 271 с.
52. Россия. 20-й век / сост. А. Мещеряков, О. Орачева. – Москва: Благотворительный фонд В. Потанина: Агей Томеш Дизайн, 2017. – 491 с.: ил.
53. Русские художники за рубежом, 1970 – 2010 гг. / авт.-сост. З.Б. Стародубцева. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 687 с.: ил.
54. Руцинская, И.И. Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930 – 1950-х годов / И.И. Руцинская. – М.: БуксМАрт, 2021. – 190 с.: ил.
55. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В. Сарабьянов. – Москва: АСТ-Пресс: Галарт, 2001. – 301 с.: ил.
56. Северюхин, Д.Я., Лейкинд, О.Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820 – 1932) / Д.Я. Северюхин, О.Л. Лейкинд. – Санкт-Петербург: Чернышев, 1992. – 400 с.
57. Селиванова, А.Н. Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР / А.Н. Селиванова. – Москва: БуксМАрт, 2018. – 318 с.: ил.
58. Сидорина, Е.В. Казимир Малевич и его пророчество о «новом бытии» / Е.В. Сидорина. – Москва: БуксМАрт, 2021. – 639 с.: ил.
59. Сидорина, Е.В. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика / Е.В. Сидорина. – Москва: Б. и., 1995. – 240 с.: ил.
60. Сидорина, Е.В. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда / Е.В. Сидорина. – Москва: Информ.-изд. агентство «Рус. мир», 1994. – 373 с.: ил.
61. Силина, М.М. История и идеология: монументально-декоративный рельеф 1920 – 1930-х годов в СССР / М.М. Силина. – Москва: БуксМАрт, 2014. – 351 с.: ил.
62. Смирнов, Т.И. Фотореализм в России. Смотреть и видеть / Т.И. Смирнов. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 317 с.: ил.
63. Степанян, Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – Москва: ЭКСМО-пресс, 1999. – 315 с.: ил.
64. Струкова, А.И. Ленинградская пейзажная школа. 1930 – 1940-е годы / А.И. Струкова. – Москва: Галарт, 2011. – 334 с.: ил.
65. Соколов, Б.М. Василий Кандинский. Эпоха великой духовности. Живопись. Поэзия. Театр. Личность / Б.М. Соколов. – Москва: БуксМАрт, 2016. – 535 с.: ил.
66. Три века поисков и достижений. Отечественное искусство XVIII – XX веков / под ред. Е.В. Грибоносковой-Гребневой. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 181 с.: ил.
67. Хазанова, В.Э. Клубная жизнь и архитектура клуба. 1917 – 1941 / В.Э. Хазанова. – Москва: Жираф, 2000. – 159 с.: ил.

68. Хан-Магомедов, С.О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения / С.О. Хан-Магомедов. – Москва: Стройиздат, 1996. – 709 с.: ил.
69. Хан-Магомедова, В. Союз трёх / В. Хан-Магомедова // Искусство. – 2012. – № 11. – С. 3–5.
70. Хан-Магомедова, В. Феноменальный Анатолий Зверев / В. Хан-Магомедова // Искусство. – 2014. – № 3. – С. 9–11.
71. Харджиев, Н.И. Статьи об авангарде. Т. 1-2. / Н.И. Харджиев. – Москва: РА, 1997. – 388 с.: ил.
72. Художественная жизнь Советской России. 1917 – 1932: события, факты, комментарии / сборник материалов и документов. – Москва: Галарт, 2010. – 419 с.: ил.
73. Художник И.И. Машков в искусстве, текстах, документах / под ред. Т.Ю. Пинталь. – Москва: БуксМАрт, 2014. – 351 с.: ил.
74. Чегодаева, М.А. Социалистический реализм. «Портрет в интерьере» истории / М.А. Чегодаева. Б.г.: б.м., 2009. – 86 с.
75. Шаманькова, А.И. От храма в пейзаже – к «Распятию». Христианские мотивы, образы, сюжеты в отечественной живописи второй половины XX века / А.И. Шаманькова. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 335 с.: ил.
76. Шатских, А.С. Витебск. Жизнь искусства. 1917–1922 / А.С. Шатских. – Москва: Языки русской культуры, 2001. – 255 с.: ил.
77. Эстетика «оттепели»: новое в архитектуре, искусстве, культуре / под ред. О.В. Казаковой. – Москва: РОССПЭН, 2013. – 493 с.
78. Якимович, А.К. Вершины двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры. Кн. 2. / А.К. Якимович. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 319 с.: ил.
79. Якимович, А.К. Молодые художники восьмидесятых: дебюты, беседы об искусстве живописцев, скульпторов и графиков, начавших свой творческий путь в 1980-е гг. / А.К. Якимович. – Москва: Сов. художник, 1990. – 291 с.: ил.
80. Якимович, А.К. Реализмы двадцатого века. Европа, Америка, Россия, 1916 – 1970: [альбом] / А.К. Якимович. – Москва: Галарт: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 176 с.: ил.

Список литературы к разделу «Зарубежное искусство XX века»

1. Авангард в культуре XX века. (1900 – 1930): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. – М.: ИМЛИ РАН, 2010.
2. Алпатов, М.В. Матисс / М.В. Алпатов. – Москва: Искусство, 1969. – 105 с.: ил.
3. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е.Ю. Андреева. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. – 488 с.: ил.
4. Андреев, Л.Г. Сюрреализм: история, теория, практика / Л.Г. Андреев. – Москва: Geleos, 2004. – 350 с.: ил.

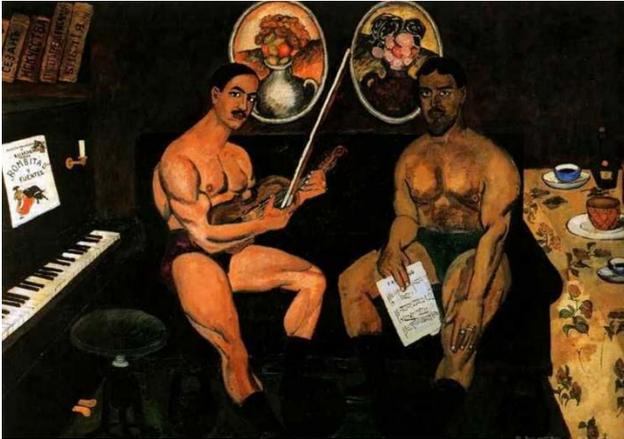
5. Басси, Э. Экспрессионизм / Э. Басси. – Москва: БММ, 2007. – 287 с.: ил.
6. Бобринская, Е.А. Футуризм / Е.А. Бобринская. – Москва: Галарт, 2000. – 192 с.: ил.
7. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) / Ю.Б. Борев. – Москва: ЮНИТИ, 2007. – 484 с.: ил.
8. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. Искусство XX века Франции, Бельгии, Германии (до 1945 года), ФРГ, Италии, США, Канады, Японии, Египта, Сирии и Ирака: сборник статей / под ред. Ю.Д. Колпинского. – Москва: Искусство, 1975. – 327 с.: ил.
9. Батракова, С.П. Театр – Мир и Мир – Театр. Творческий метод художника XX века. Драма о драме / С.П. Батракова. – Москва: Памятники исторической мысли, 2010. – 262 с.: ил.
10. Виленкин, В. Амадео Модильяни / В. Виленкин. – Москва: Искусство, 1989. – 158 с.: ил.
11. Гентфюрер-Триер, А. Кубизм / А. Гентфюрер-Триер. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2005. – 95 с.: ил.
12. Герман, М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М.Ю. Герман. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003. – 476 с.: ил.
13. Герман, М.Ю. Парижская школа / М.Ю. Герман. – Москва: Слово/Slovo, 2003. – 268 с.: ил.
14. Германия XX в. Модернизм, постмодернизм: литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – Москва: РОССПЕН, 2008.
15. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне. Тексты, иллюстрации, документы / отв. редактор К. Шуман. – Москва: Республика, 2001. – 559 с.: ил.
16. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству / Э. Демпси. – Москва: Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.: ил.
17. Диль, Г. Фернан Леже / Г. Диль. – Будапешт: Корвина, печ, 1985. – 95 с.: ил.
18. Дитмар, Э. Дадаизм / Э. Дитмар. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2006. – 96 с.: ил.
19. Дмитриева, Н.А. Пикассо / Н.А. Дмитриева. – Москва: Наука, 1971. – 125 с.: ил.
20. Дятлева, Г.В. Искусство Третьего рейха / Г.В. Дятлева. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 255 с.: ил.
21. Зайцев, Г.Б. Зарубежное изобразительное искусство XIX – XX вв.: взгляд на развитие / Г.Б. Зайцев. – Екатеринбург: Банк культур. информ., 1997. – 160 с.
22. Западное искусство, XX век. Шестидесятые годы / отв. ред. А.В. Бартошевич, Т.Ю. Гнедовская. – Москва: БуксМАрт, 2021. – 535 с.: ил.
23. Зингерман, Б.И. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал / Б.И. Зингерман. – Москва: ТПФ «Союзтеатр»: Всесоюз. молодеж. кн. центр, 1993. – 335 с.: ил.
24. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней / Т.В. Ильина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 346 с.: ил.

25. Каретникова, И.А. Диего Ривера / И.А. Каретникова. – Москва: Искусство, 1966. – 30 с.: ил.
26. Каретникова, И.А. Искусство современной Мексики / И.А. Каретникова. – Москва: Знание, 1962. – 30 с.: ил.
27. Каррьеро, К. Потребление и поп-арт. Предъявление предмета и кризис объективизации / К. Каррьеро. – Москва: Искусство-XXI век, 2010. – 315 с.
28. Клингсёр-Лерой, К. Сюрреализм / К. Клингсёр-Лерой. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2005. – 95 с.: ил.
29. Кристоф, Д. Амедео Модильяни: 1884 – 1920: поэзия видений / Д. Кристоф. – Кёльн; Москва: Taschen, Арт-Родник, 2007. – 95 с.: ил.
30. Крючкова, В.А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений / В.А. Крючкова. – Москва: Изобраз. искусство, 1985. – 301 с.: ил.
31. Крючкова, В.А. Классика и «новый классицизм». Франция, Италия (1919 – 1939) / В.А. Крючкова. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 364 с.: ил.
32. Крючкова, В.А. Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы / В.А. Крючкова. – Москва: Прогресс-Традиция, 2010. – 471 с.
33. Куликова, И.С. Экспрессионизм в искусстве / И.С. Куликова. – Москва: Наука, 1978. – 183 с.: ил.
34. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. – Москва: РОССПЭН, 2003. – 607 с.: ил.
35. Малахов, Н.Я. О модернизме / Н.Я. Малахов. – Москва: Изобразительное искусство, 1975. – 279 с.: ил.
36. Маркин, Ю.П. Немецкая скульптура. 1900 – 1950 / Ю.П. Маркин. – Москва: Галарт, 2011. – 479 с.
37. Матусовская, Е.М. Американская реалистическая живопись: очерки / Е.М. Матусовская. – Москва: Искусство, 1986. – 191 с.: ил.
38. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е.П. Львова, Д.В. Сарабьянов, Е.П. Кабкова, Н.Н. Фомина, В.Д. Хан-Магомедова, Л.Г. Савенкова, Г.И. Аверьянова. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 459 с.: ил.
39. Николаева, Н.А. Основы архитектурных знаний: краткий курс лекций / Н.А. Николаева. Ижевск: Изд-во УдГУ, 2009. – 98 с.
40. Орлова, К.В. Жоан Миро. Поезд следует без остановок / К.В. Орлова. – Москва: БуксМАрт, 2019. – 303 с.: ил.
41. Полевой, В.М. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира / В.М. Полевой. – Москва: Сов. художник, 1989. – 452 с.: ил.
42. Полевой, В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901 – 1945 / В.М. Полевой. – Москва: Искусство, 1991. – 303 с.: ил.

43. Прошкина, О.А. Марино Марини. Вначале была форма / О.А. Прошкина. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 207 с.: ил.
44. Рид, Г. Краткая история современной живописи / Г. Рид. – Москва: Искусство-XXI век, 2006. – 317 с.: ил.
45. Рожин, А.И. Сальвадор Дали / А.И. Рожин. – Москва: Знание, 1989. – 56 с.: ил.
46. Сагалович, М.В. По следам Фернана Леже / М.В. Сагалович. – Москва: Сов. художник, 1983. – 319 с.: ил.
47. Сюрреализм. Иллюстрированная энциклопедия / сост. И.Г. Мосин. – Санкт-Петербург: Кристалл, Москва: Оникс, 2005. – 311 с.: ил.
48. Танге, К. Архитектура Японии. Традиция и современность: сборник статей. – Москва: Прогресс, 1976. – 239 с.: ил.
49. Турчин, В.С. По лабиринтам авангарда / В.С. Турчин. – Москва: Изд-во МГУ, 1993. – 246 с.: ил.
50. Турчин, В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем / В.С. Турчин. – Москва: Прогресс-Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
51. Художественные миры XXI века. Пути интеграции архитектуры и арт-практик / авт.-сост. Т.Г. Малинина. – Москва: БуксМАрт, 2020. – 498 с.: ил.
52. Чегодаев, А.Д. Искусство США от войны за независимость до наших дней / А.Д. Чегодаев. – Москва: Искусство, 1960. – 321 с.: ил.
53. Шевалье, Д. Пауль Клее / Д. Шевалье. – Москва: Слово, 1995. – 96 с.: ил.
54. Шестаков, В.П. История американского искусства. В поисках национальной идентичности / В.П. Шестаков. – Москва: РИП-холдинг, 2013. – 454 с.
55. Эсколье, Р. Матисс / Р. Эсколье. Ленинград: Искусство, Ленингр. отделение, 1979. – 257 с.: ил.
56. Эссерс, В. Анри Матисс. 1869-1954. Мастер цвета / В. Эссерс. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2002. – 95 с.: ил.

Отечественное искусство XX века

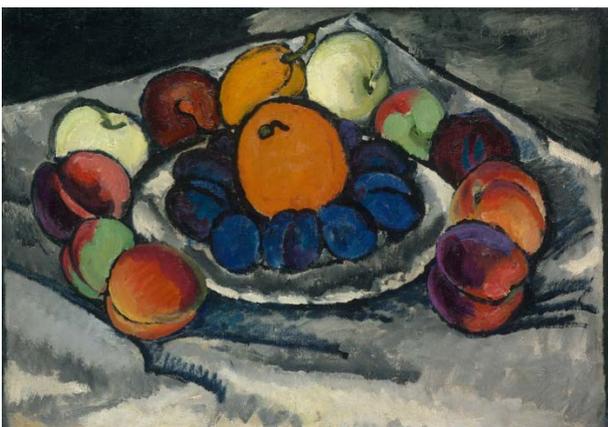
Объединение «Бубновый валет»

И.И. Машков. Автопортрет с П. Кончаловским. 1910.

А.В. Лентулов. Автопортрет. Le Grand Peintre. 1915.

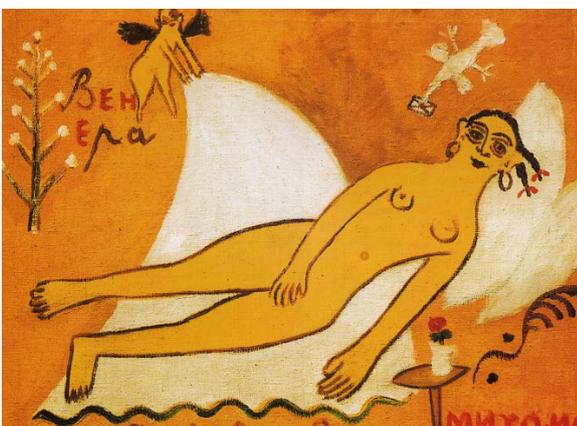

И.И. Машков. Синие сливы. 1910.

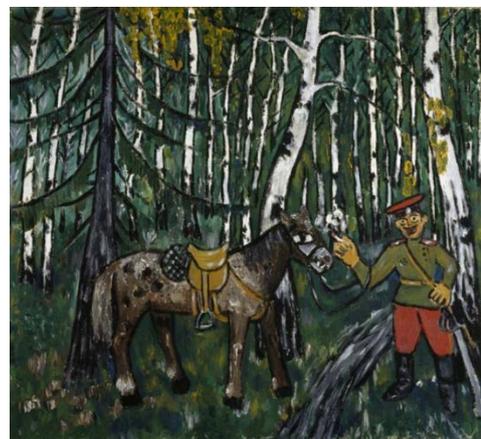

П.П. Кончаловский. Юг Франции. Кассис. 1913.

Неопримитивизм

М.Ф. Ларионов. Венера и Михаил. 1912.

М.Ф. Ларионов. Солдат в лесу. 1911.

Н.С. Гончарова. Хоровод. 1910.

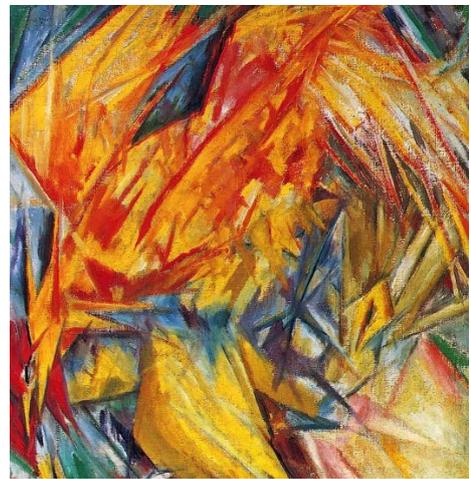

М.З. Шагал. Над Витебском. 1914.

Лучизм

М.Ф. Ларионов. Красно-синий лучизм.
Пляж. 1911.

М.Ф. Ларионов. Петух и курица. 1912.

Н.С. Гончарова. Жёлтый
и зелёный лес. 1912.

А.В. Шевченко.
Лучистая композиция. 1914.

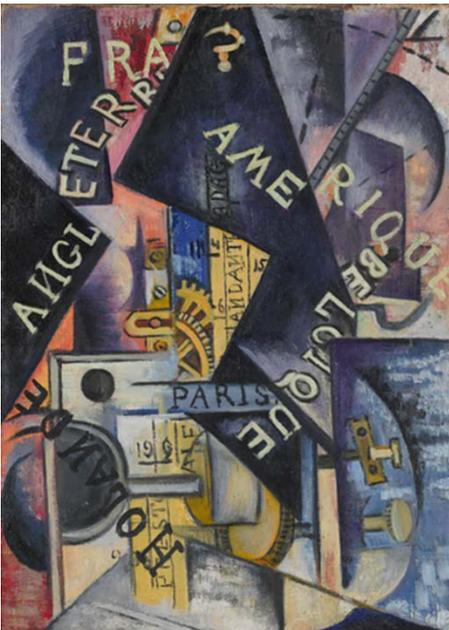
Кубофутуризм

К.С. Малевич. Точильщик.
Принцип мелькания. 1912.

К.С. Малевич.
Корова и скрипка. 1913.

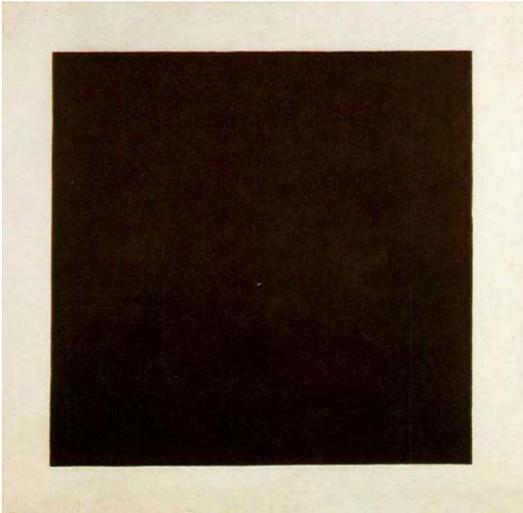

О.В. Розанова. Метроном. 1915.

А.А. Экстер. Флоренция. 1914 1915.

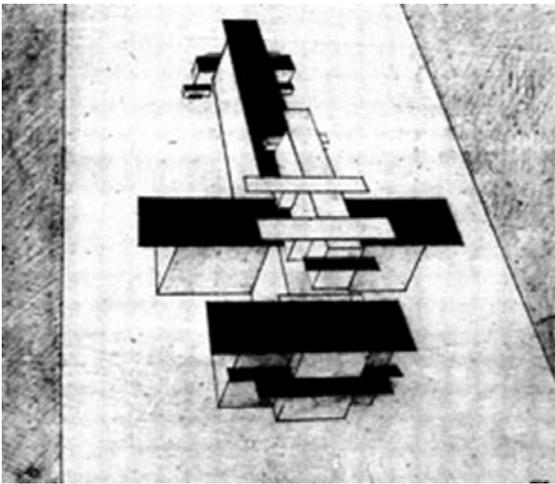
Супрематизм

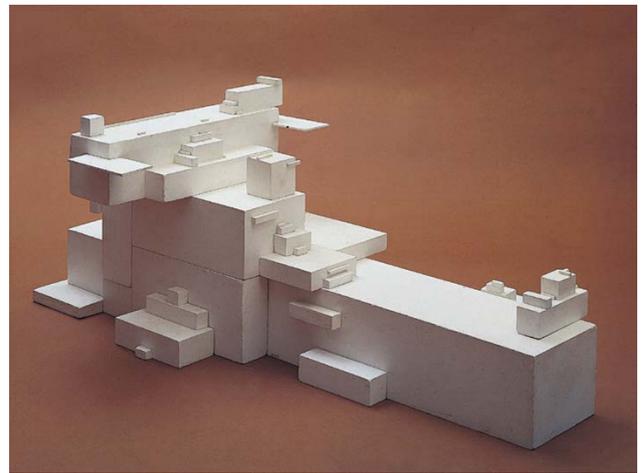
К.С. Малевич. Чёрный квадрат. 1915.

К.С. Малевич. Динамический супрематизм. 1916.

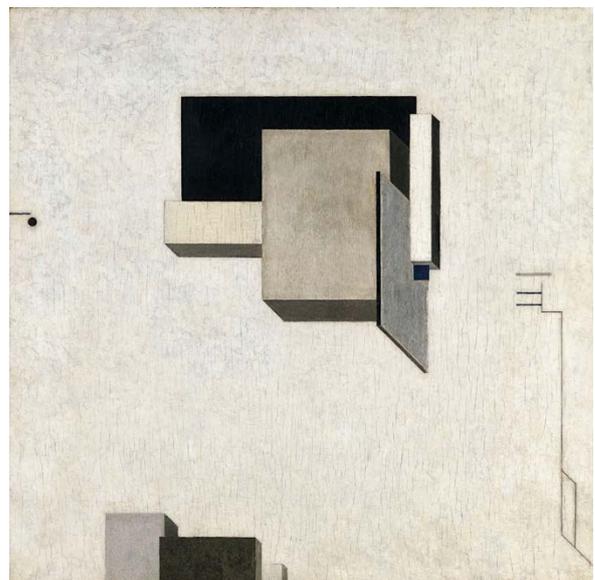
К.С. Малевич. Планита. 1924.

К.С. Малевич. Архитектон Альфа. 1923.

О.В. Розанова. Супрематизм. 1916.

Л. Лисицкий. Проун 1С. 1919.

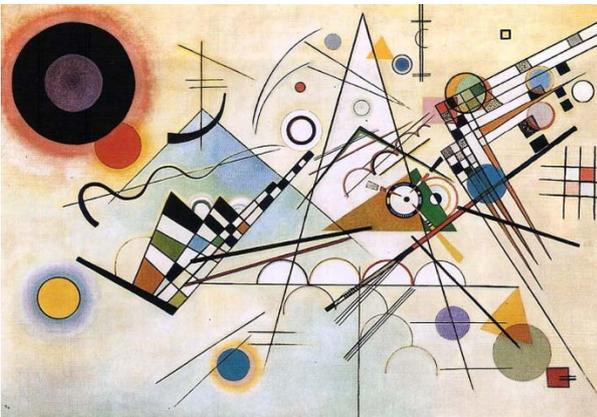
Абстракционизм

В.В. Кандинский. Композиция VI. 1913.

В.В. Кандинский. Композиция VII. 1913.

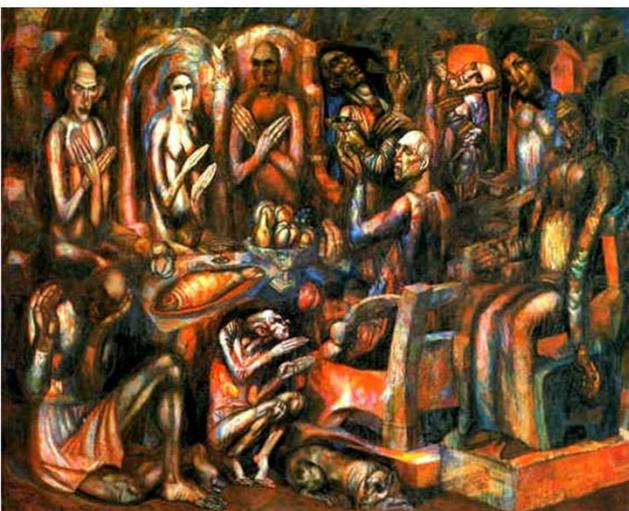

В.В. Кандинский. Композиция VIII. 1923.

В.В. Кандинский.
Небесно-голубой. 1940.

Аналитическая живопись

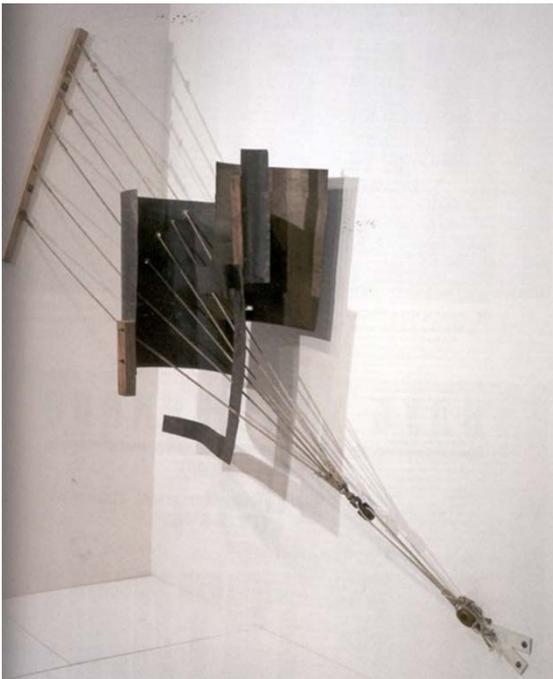

П.Н. Филонов. Пир королей. 1913.

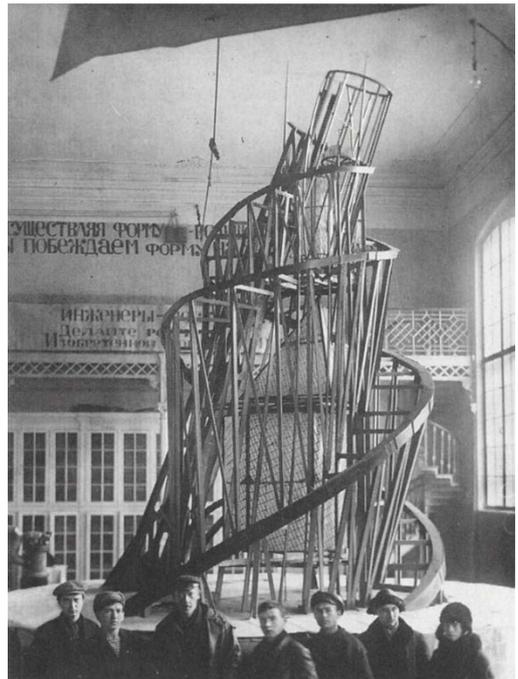

П.Н. Филонов. Крестьянская семья.
(Святое семейство). 1914.

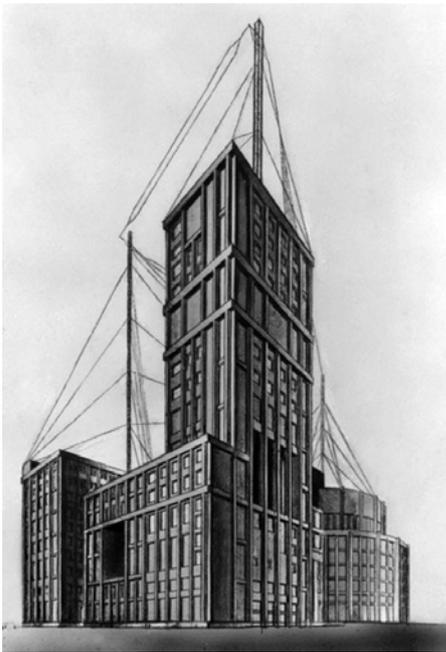
Конструктивизм

В.Е. Татлин. Угловой контррельеф. 1915.

В.Е. Татлин. Башня III Интернационала. 1919.

Братья Веснины. Проект дворца Труда в Москве. 1922 – 1923.

И.А. Голосов. Клуб им. Зуева. Москва. 1927 – 1929.

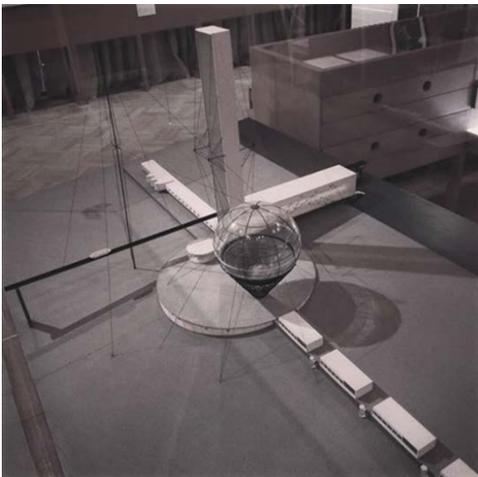

М.Я. Гинзбург. Дом Наркомфина
на Новинском бульваре. Москва.
1928 – 1930.

И.С. Николаев. Студенческий дом-коммуна.
Москва. 1929 – 1930.

Рационализм

И.И. Леонидов. Проект Института
Библиотечковедения им. В.И. Ленина.
Москва. 1927.

К.С. Мельников. Клуб им. Русакова.
Москва. 1927 – 1929.

К.С. Мельников. Павильон «Махорка»
На Всероссийской сельскохозяйственной
и кустарно-промышленной выставке 1923 г.
Москва. 1923.

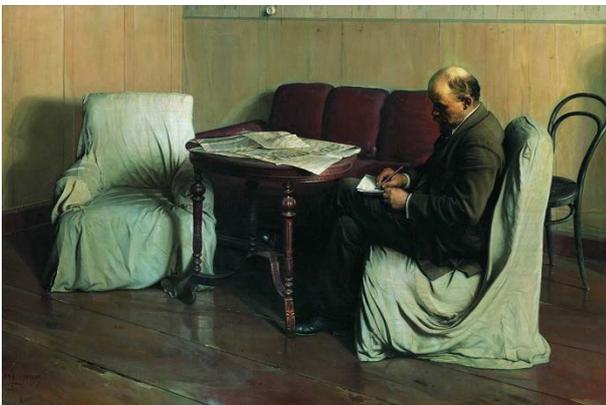

К.С. Мельников. Дом-мастерская
К. Мельникова. Москва.
1927 – 1929.

Ассоциация художников революционной России (АХРР, 1922 – 1932)

И.И. Бродский. Выступление В.И. Ленина на митинге
рабочих Путиловского завода в 1917 году. 1929.

И.И. Бродский. Ленин в Смольном. 1930.

Е.М. Чепцов. Заседание
сельской ячейки. 1924.

Б.В. Иогансон. Рабфак идёт. 1928.

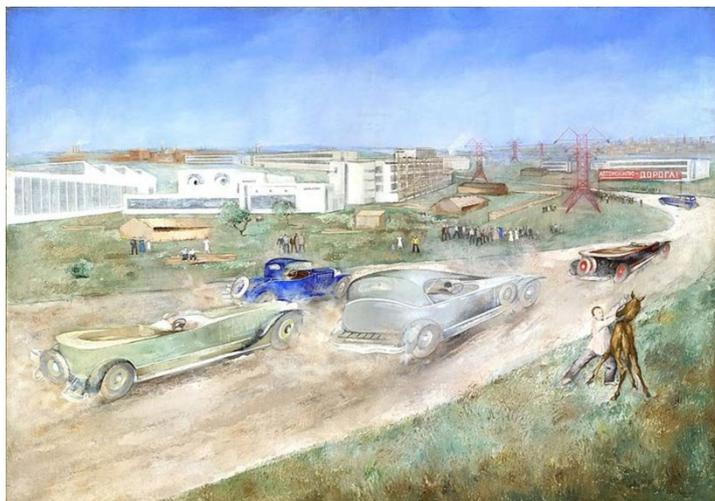

Б.Н. Яковлев. Транспорт налаживается. 1923.

Общество художников-станковистов (ОСТ, 1925 – 1932), Москва

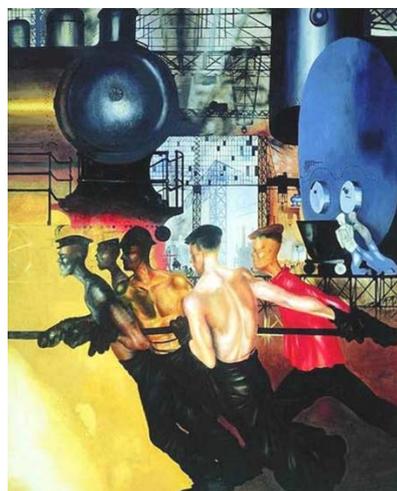
Д.П. Штеренберг. Аниська.
1926.

П.В. Вильямс. Автопробег. 1930.

А.А. Дейнека. Оборона Петрограда.
1928.

Ю.И. Пименов. Даёшь тяжёлую
индустрию. 1927.

С. Лучишкин. Шар улетел. 1926.

А. Лабас. Дирижабль. 1930.

Общество «Четыре искусства» (1924 – 1931), Москва

К.С. Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928.

К.Н. Истомина. Мать и дитя. 1927.

В.А. Фаворский. Иллюстрация к повестям Б. Пильняка. 1932.

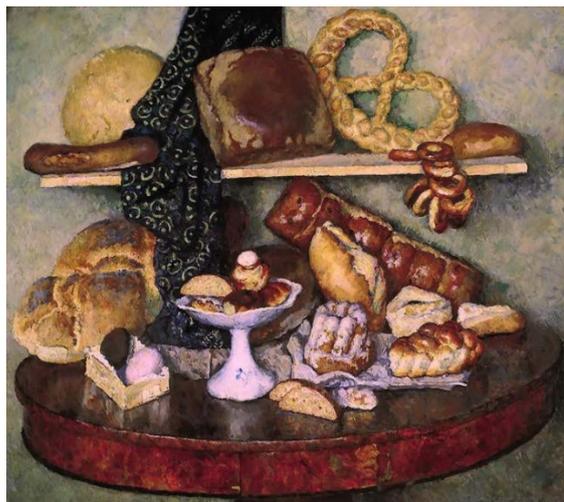

В.И. Мухина. Женский торс. 1927.

«Общество московских художников» (ОМХ, 1927 – 1932)

П.П. Кончаловский.
Редиска и петух. 1930.

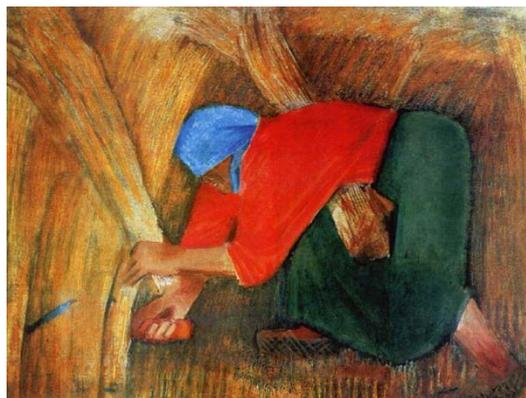

И.И. Машков. Снедь московская:
хлебы. 1924.

Общество «Круг художников» (1926 – 1932), Ленинград

В.В. Пакулин. Жница. 1926 – 1927.

А.Ф. Пахомов. Жница. 1929.

А.Н. Самохвалов. Кондукторша.
1928.

А.И. Русаков. Автопортрет.
Ок. 1927.

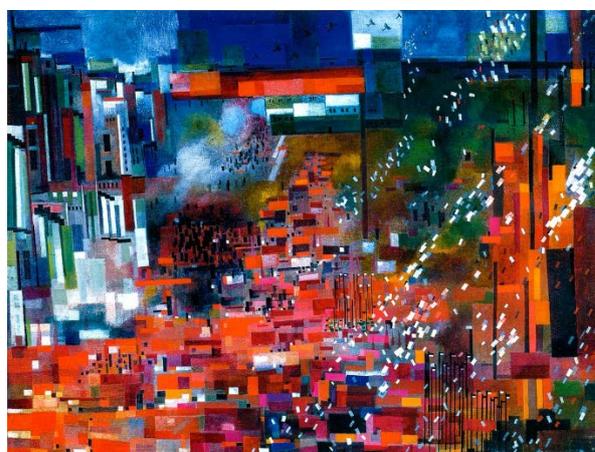
«Мастера аналитического искусства» (МАИ, 1925 – 1930), Ленинград

С.Л. Закликовская. Старый и новый быт. 1927.

А.И. Порет. Без названия. 1920-е гг.

В.В. Купцов. Первое Мая. 1929.

Общество «Маковец» (1921 – 1925), Москва

В.Н. Чекрыгин. Композиция на тему «Воскрешение мёртвых». 1921.

С.М. Романович. Античная битва. 1927.

Искусство 1930-х годов

А.М. Герасимов. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле. 1938.

В.П. Ефанов. Незабываемая встреча. 1937.

Б.В. Иогансон. Допрос коммунистов. 1933

А.А. Пластов. Колхозный праздник. 1937.

А.А. Дейнека. Будущие лётчики. 1938.

Ю.И. Пименов. Новая Москва. 1937.

Б. Иофан, В. Гельфрейх, В. Щуко.
Проект Дворца Советов в Москве. 1937.

Б.М. Иофан.
Скульптор И.В. Мухина.
Павильон СССР на Международной
выставке в Париже. 1937.

Изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы

Кукрыниксы. Беспощадно
разгромим и уничтожим врага.
1941.

И.М. Тоидзе. Родина-мать зовёт!
1941.

А.А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942.

А.А. Пластов. Фашист пролетел. 1942.

С.В. Герасимов. Мать партизана
1943–1950.

А.И. Лактионов. Письмо с фронта. 1947.

А.А. Пластов. Ужин трактористов. 1951.

Изобразительное искусство второй половины 1950-х – 1960-х годов

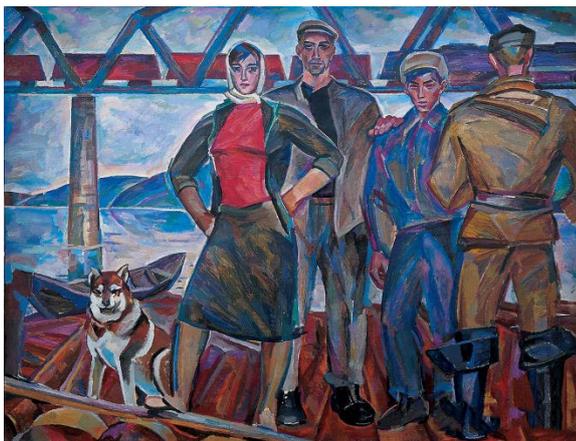

А.А. Пластов. Весна. 1954.

Б.С. Угаров. Ленинградка. В сорок первом. 1961.

Суровый стиль

Н.И. Андронов. Плотогоны.
1960–1961.

П.Ф. Никонов. Наши будни. 1960.

В.Е. Попков. Строители братской ГЭС.
1960 – 1961.

Т.Т. Салахов. Ремонтники. 1960.

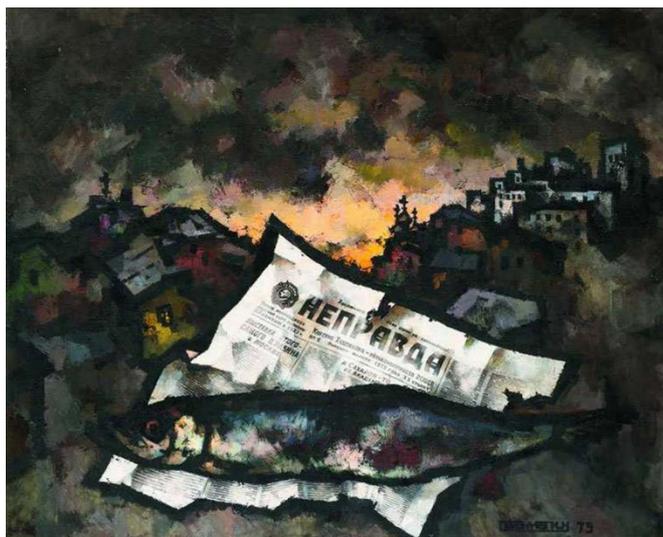
«Лианозовская группа»

Е.Л. Кропивницкий. Бессонница. 1971.

Л.А. Мастеркова. Собор. 1966.,

О.Я. Рабин. Неправда. 1975.

Е.Л. Рухин. Уличный фонарь. 1971.

Студия экспериментального искусства «Новая реальность»

Э. Белютин. Космонавт. 1968.

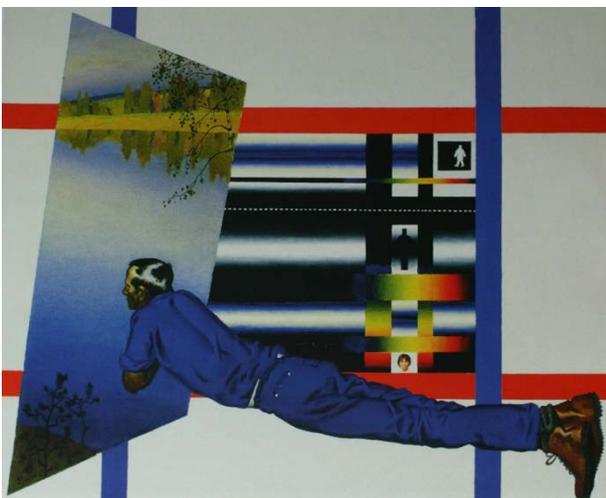

Е. Радкевич. Девушка с коромыслом. 1970.

«Группа Сретенского бульвара»

Ответы		Илья Славович		Людмила Златовская		Людмила Златовская	
Борис Вячеславович Тобрицкий: Питается он остроягодными клубничными прожилками.	Рубен Закирович Косбиладзе: В двадцать и три оба хороши по-своему по-своему.	Николай Борисович Лашуров: Он готов пострелять охотничьей дилкой под Звенигородом.	Лана Званцова: Вечером ему нест еда.	Александр Яковлевич Санин: Он всегда тогда очень лениво и что-нибудь облизнул на ходу.	Людмила Златовская: Он был здесь.	Иван Филиппович Мухоморов: Когда одеешь рюкзачиком сени, поводи его.	Иван Филиппович Мухоморов: Цветет он только летом.
Сергей Александрович Билосвобод: Он был не один.	Мария Владимировна Заречная: Сгоря он обидел поблески.	Сергей Александрович Билосвобод: Если бы знать, что он...	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Артур Григорьевич Сивинский: Я бирюже убил его леда дробью с кармического талона.	Людмила Златовская: Это дело было только с ним.	Мария Николаевна Удальцова: Сидитесь ближе к нему и смотрите.	Людмила Златовская: Всехми, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.
Василий Славович: Осенью проложится через него узенькая пелюшечная дорожка.	Людмила Златовская: Надпись его довержу и спавлю в пещ.	Сергей Владимирович Бегельник: Мы обидели его совсемно пробили, но он все равно пошел.	Людмила Златовская: Он обещал приезжать на праздники.	Анна Григорьевна Кудрявцева: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Я съездил его целиком, немного поворил.	Сергей Александрович Билосвобод: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.
Илья Славович: И обидно гурьмане задел его и раздал.	Владимир Пономарев: Нам тогда дожда я его не слышал.	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Людмила Златовская: Я ждала его в саду на углу Сретенки.	Людмила Златовская: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Здесь он оставил два месяца письма.	Людмила Златовская: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.
Николай Григорьевич Мельников: Я его почти не знал.	Проксима Викентьевна Падурова: С ним был Игорь, Максим и Андрей.	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Людмила Златовская: Я ждала его в саду на углу Сретенки.	Людмила Златовская: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Здесь он оставил два месяца письма.	Людмила Златовская: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.
Сергей Александрович Билосвобод: Я прятал его от дождя под небес и накрыл бы чехлом.	Людмила Златовская: Надпись его довержу и спавлю в пещ.	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Людмила Златовская: Я ждала его в саду на углу Сретенки.	Людмила Златовская: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Здесь он оставил два месяца письма.	Людмила Златовская: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.
Илья Славович: Завыл в нем сучья, туповато и очень одиноко.	Людмила Златовская: Надпись его довержу и спавлю в пещ.	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Людмила Златовская: Я ждала его в саду на углу Сретенки.	Людмила Златовская: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Здесь он оставил два месяца письма.	Людмила Златовская: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.
Мария Федоровна Скоробитина: Он чего не съедает, не обидет обидеть.	Людмила Златовская: Надпись его довержу и спавлю в пещ.	Людмила Златовская: Сестра хотела, чтобы он жил у нас.	Людмила Златовская: Я ждала его в саду на углу Сретенки.	Людмила Златовская: Мне кажется, что он не берется никогда.	Людмила Златовская: Здесь он оставил два месяца письма.	Людмила Златовская: Видел, ты у него был с Леной и Александром Павловичем.	Людмила Златовская: Может быть, он здесь.

И.И. Кабаков. Всё о нём. 1971.

Э.В. Булатов. Художник на пленэре. 1968.

Б.В. Янкилевский. Номер 36. 1962.

Изобразительное искусство 1970-х годов

В.Е. Попков. Шинель отца.
1970 – 1972.

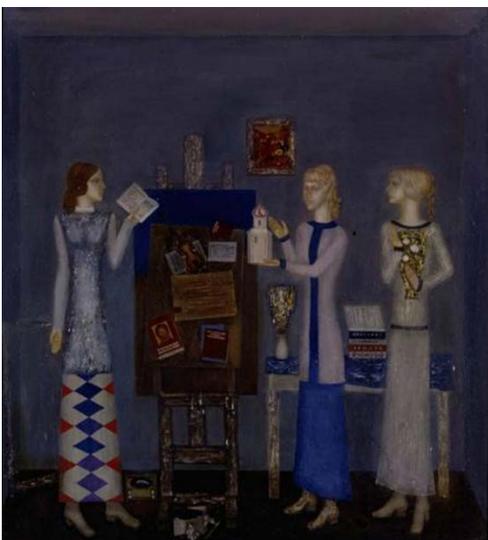
Т.Н. Яблонская. Вечер. Старая Флоренция.
1973.

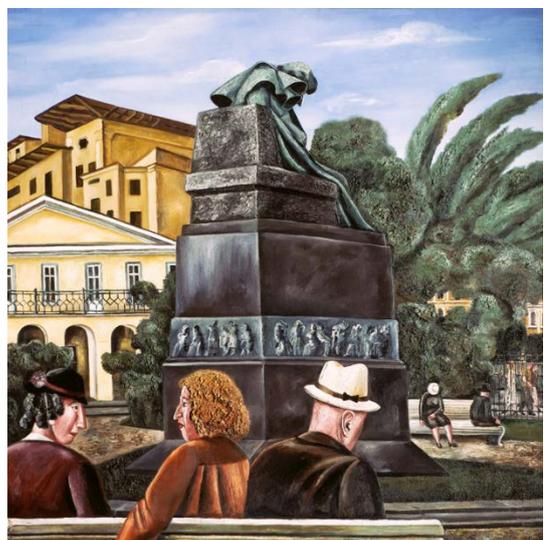
Т.Г. Назаренко. Московский вечер. 1978.

О.В. Булгакова. Застолье при Луне. 1980.

А.Г. Ситников. Студентки. 1972.

Н.И. Нестерова. Дом Гоголя. 1979.

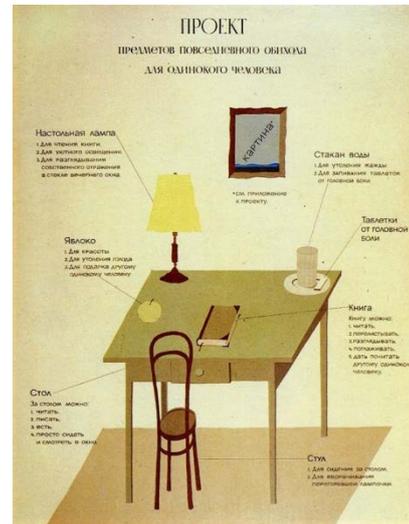
В. Комар, А. Меламид.
Встреча А.И. Солженицына и Г. Белля
на даче у Ростроповича. 1972.

Э.В. Булатов. Горизонт. 1971 – 1972.

М.М. Шварцман. Серафим. 1972.

В.Д. Пивоваров. Проекты
для одинокого человека. 1975.

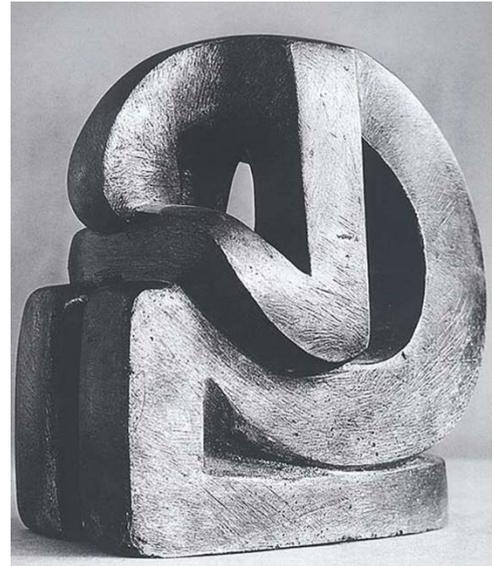
Группа «Гнездо».
Высиживание лица. 1975.

Группа «Коллективные действия».
Акция «Лозунг – 1977». 1977.

Э.И. Неизвестный. Памятник на могиле Н.С. Хрущёва. 1974.

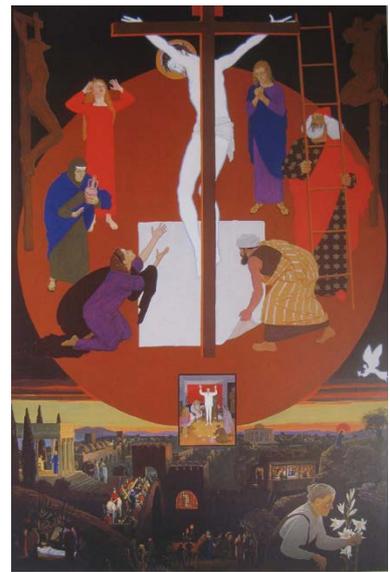

В.А. Сидур. Формула скорби. 1972.

Изобразительное искусство 1980-х – 1990-х годов

Н.И. Нестерова. Тайная вечеря. 1989.

Д.Д. Жилинский. нами С нами Бог. 1991.

Группа «Митьки». А.О. Флоренский. Солдат и матрос. 1994.

Т.П. Новиков. Луноход. 1989.

И.И. Кабаков. Красный вагон. 1991.

Искусство 2000-х годов

В.Е. Дубосарский. Тысяча и один вид моря. 2017.

Д. Ичитовкин. Ожидание. 2007.

В.Н. Кошляков. Фонтан Паолина.
2021.

М. Левин. Автопортрет. 2000.

Зарубежное искусство XX века

ФОВИЗМ

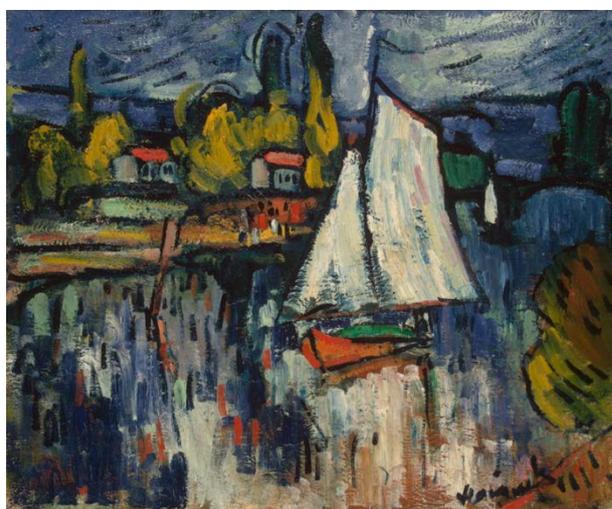
А. Матисс. Танец. 1909 – 1910.

А. Матисс. Музыка. 1909 – 1910.

А. Дерен. Две шлюпки. 1906.

Морис де Вламинк. Вид на Сену.
1905 – 1906.

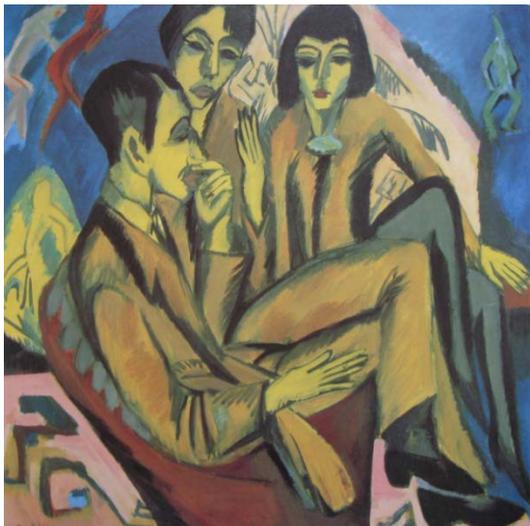

Кес Ван Донген. Женщина в чёрной шляпе. 1908.

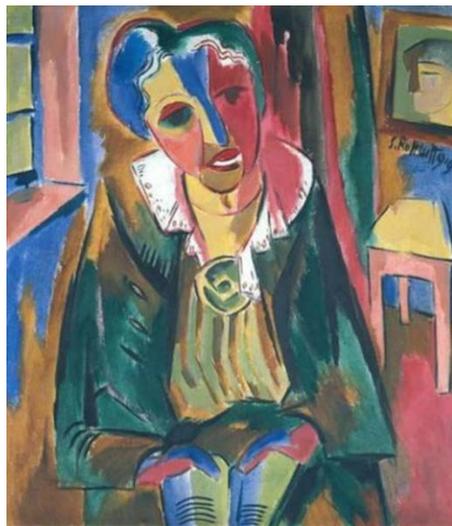

Р. Дюфи. Лодки в Мартиге. 1908.

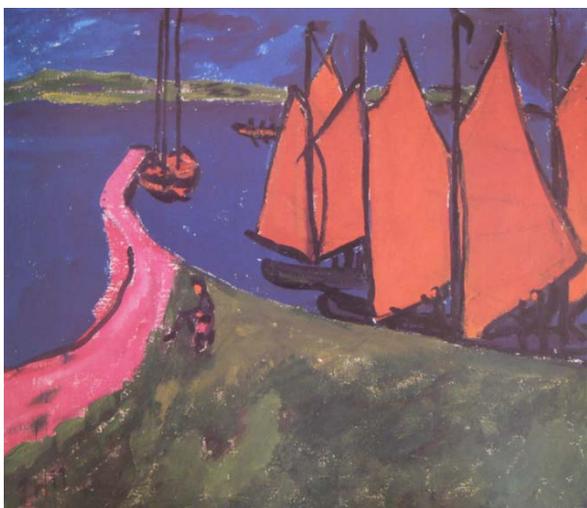
Экспрессионизм. Группа «Мост» (1905 – 1913)

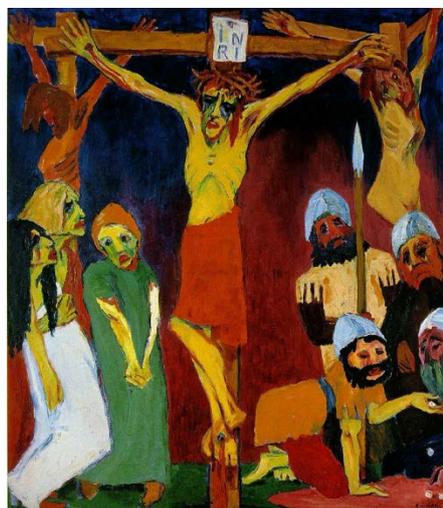
Э.Л. Кирхнер. Группа художников. 1912.

К. Шмидт-Ротлуфф. Роза Шапире. 1919.

Э. Хеккель. Парусные лодки в гавани.
1911.

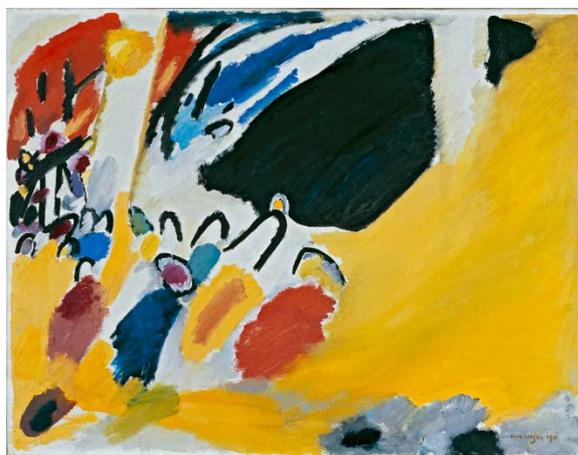

Э. Нольде. Распятие Христа.
1911–1912.

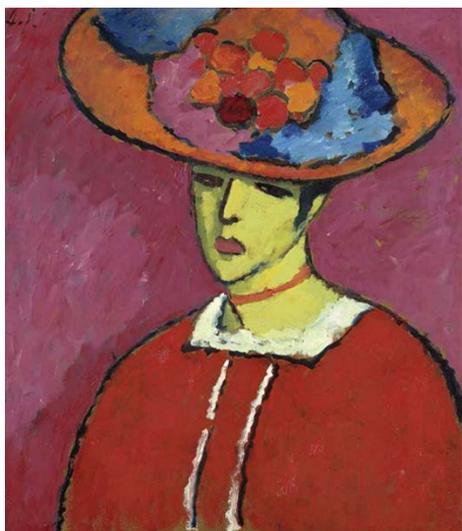
Экспрессионизм. Группа «Синий всадник» (1911 – 1914)

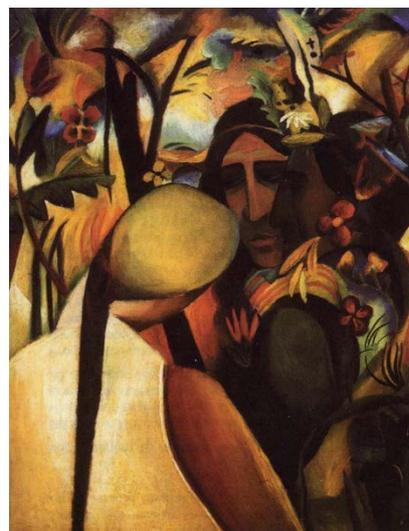
Ф. Марк. Башня.
синих лошадей. 1913.

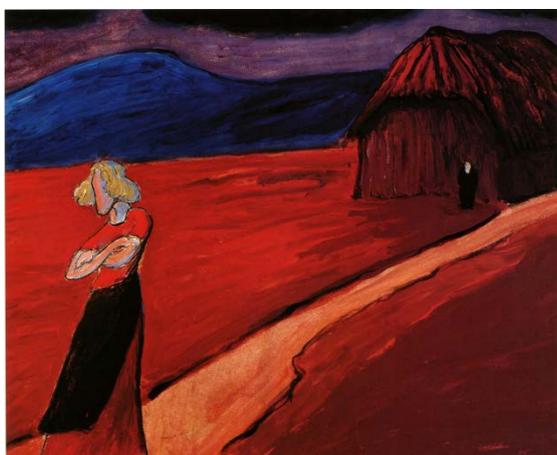
В.В. Кандинский. Впечатление III. Концерт.
1911.

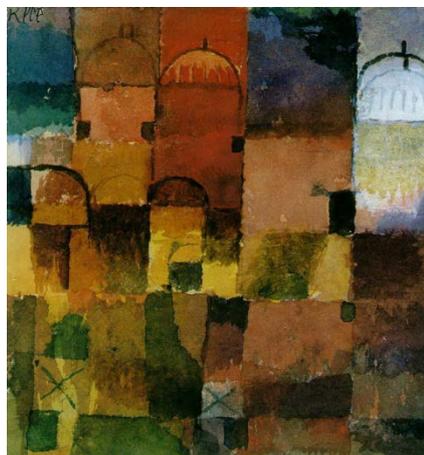
А.Г. Явленский. Дама в красном. 1910.

А. Макке. Индейцы. 1911.

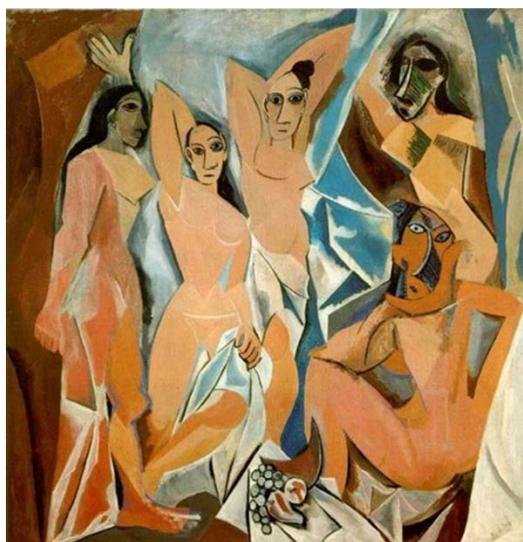

М.В. Верёвкина. Трагическая атмосфера.
1910.

П. Клее. Красные и белые купола.
1914.

Кубизм

П. Пикассо. Авиньонские девушки.
1910.

П. Пикассо. Натюрморт с плетённым стулом.
1914.

Ж. Брак. Натюрморт со скрипкой. 1912.

Х. Грис. Завтрак. 1914.

Футуризм

К. Карра. Портрет Филиппо Маринетти. 1910 – 1911.

Дж. Балла. Собачка на поводке. 1912.

У. Боччони. Уникальные формы продолжительности в пространстве. 1913.

Дж. Северини. Танцовщица в голубом. 1912.

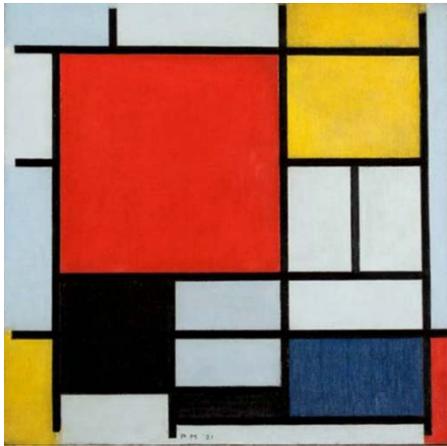

Л. Руссоло. Динамизм автомобиля. 1912.

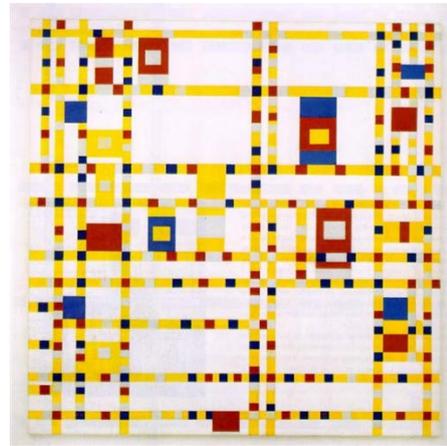

Иво Паннаджи. Мчащийся поезд. 1922.

Неопластицизм

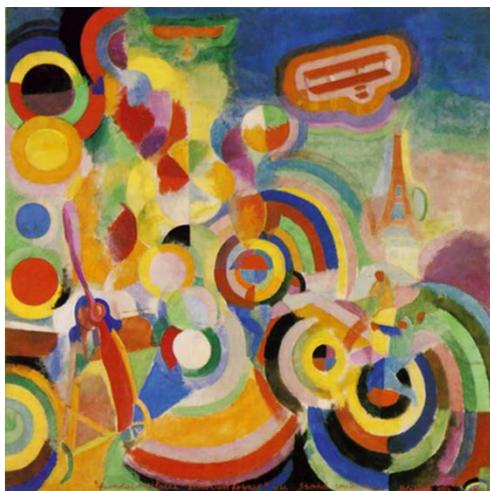

П. Мондриан. Композиция с большой красной плоскостью, чёрным, серым и синим. 1921.

П. Мондриан. Бродвей. Буги-Вуги. 1941 – 1943.

Орфизм (симультанизм)

Р. Делоне. Дань уважения Блерио.. 1922.

С. Делоне. Симультанное платье. 1913.

Пуризм

А. Озанфан. Натюрморт. Посуда. 1925.

Ш.-Э. Жаннере (Ле Корбюзье) Натюрморт. 1920.

Новая вещественность

О. Дикс. Продавец спичек. 1921.

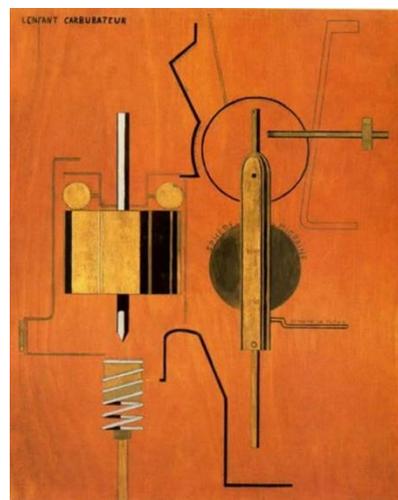

Г. Гросс. Серый день. 1921.

Дадаизм

М. Дюшан. Фонтан. 1917.

Ф. Пикабия. Дитя-карбюратор. 1919.

К. Швиттерс. Мерц. 1919.

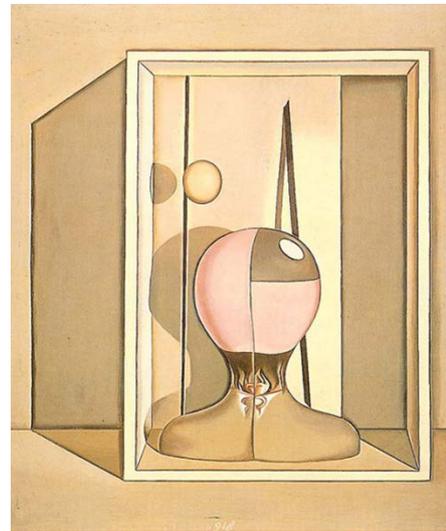

Р. Хаусман. Дух нашего времени. 1919.

Метафизическая живопись

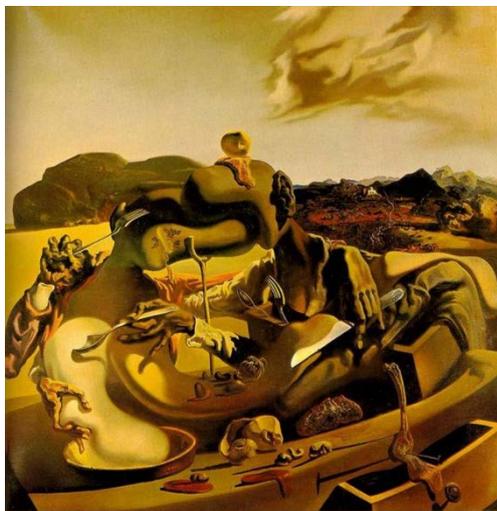

Дж. де Кирико. Неуверенность поэта.
1913.

Дж. Моранди. Натюрморт с манекеном.
1918.

Сюрреализм

С. Дали. Осенний каннибализм. 1936.

Р. Магритт. Сын человеческий. 1964.

Х. Миро. Карнавал Арлекина. 1924 – 1925.

Ф. Пикабия. Павония. 1929.

Группа «Восьмёрка» (США)

Р. Генри. Голландец Джо. 1907.

Дж. Беллоуз. Ставьте у Шарки! 1909.

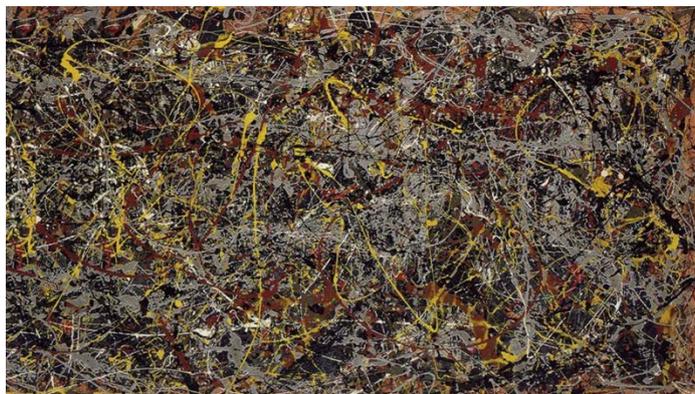

Дж. Лакс. Борьба. 1905.

Дж. Слоун. 6 часов вечера, зима. 1912.

Абстрактный экспрессионизм

Дж. Поллок. Номер 5. 1948.

Виллем де Кунинг. Женщина.
Нач. 1950-х гг.

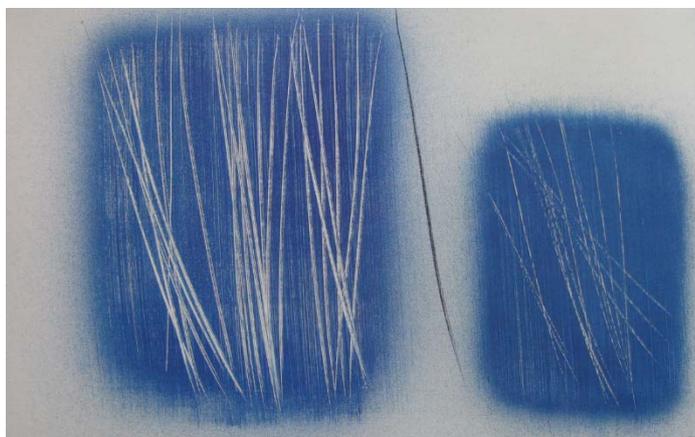

М. Ротко. Красное на бордовом. 1959.

Б. Ньюман. Завет. 1949.

Ташизм

Г. Хартунг. Без названия. 1961.

Ж.-П. Риопель. Час
страдания. 1953.

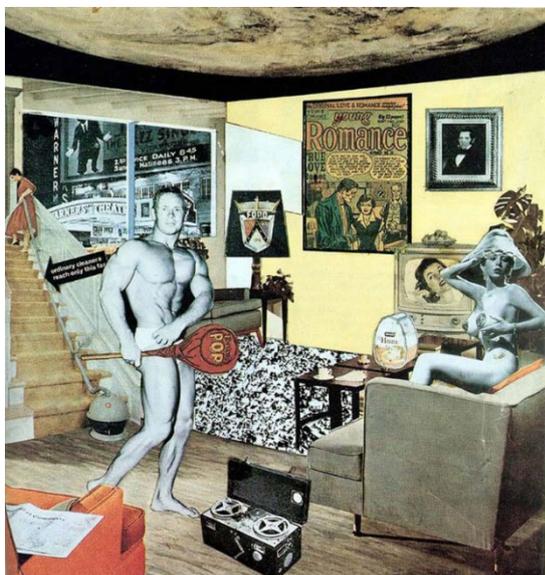
Поп-арт

Э. Уорхол. Диптих «Мерилин Монро». 1964.

Р. Лихтенштейн.
М-может быть. 1965.

Р. Гамильтон. Что делает наши дома такими такими разными, такими привлекательными такими, такими привлекательными. 1956.

Т. Вессельман. Натюрморт № 20.
1962.

Гиперреализм

Р. Эстес. Телефонные кабины. 1967.

Ч. Клоуз. Линда. 1967.

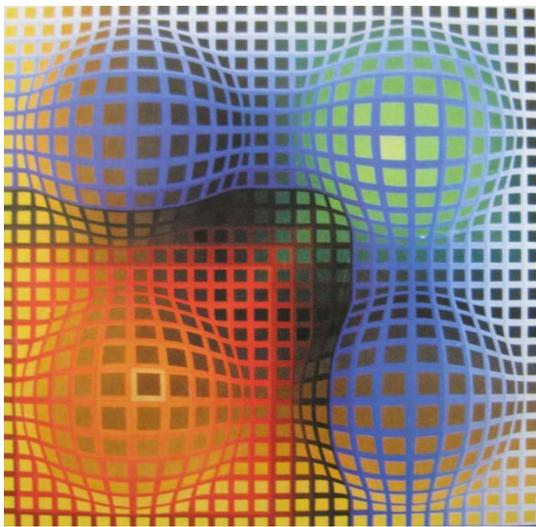

Д. Хансон. Туристы. 1988.

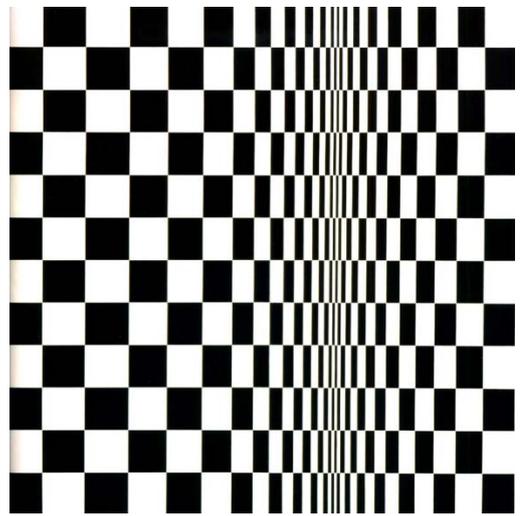

А. Реч Мора. Улица в Севилье. 1960-е гг.

Оп-арт

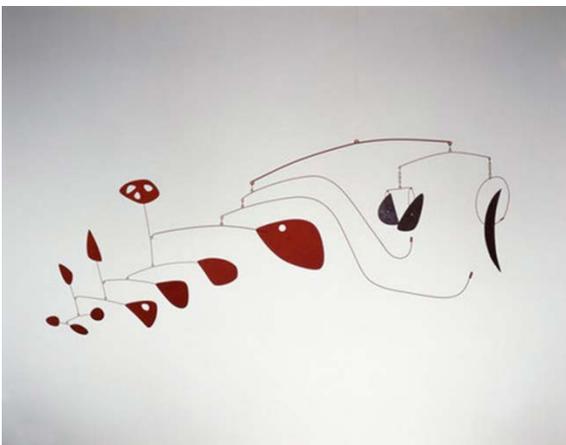

В. Вазарелли. Вега-Арни. 1972.

Б. Райли. Движение квадратов. 1961.

Кинетическое искусство

А. Колдер. Мобиль. 1951.

Ж. Тингели. Фатаморгана. 1985.

Минимализм

Ф. Стелла. Чёрный. 1967.

К. Андре. Эквивалент VIII. 1966.

Концептуальное искусство

Дж. Кошут. Один и три стула. 1965.

Х. Хааке. Германия. 1993.
Инсталляция.

«Искусство земли» (Ленд-арт)

Р. Смитсон. Спиральный мол. 1970. США.

Уолтер де Мария. Поле молний. 1977.

«Бедное искусство» (Арте повера)

Л. Фабро. Италия. 1968.

Ян Кунелис. Без названия. 1990.

Архитектура XX века

Функционализм

Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуаси.
Франция. 1928 – 1930.

В. Гропиус. Здание Баухауса в Десау.
Германия. 1925 – 1926.

Экспрессионизм

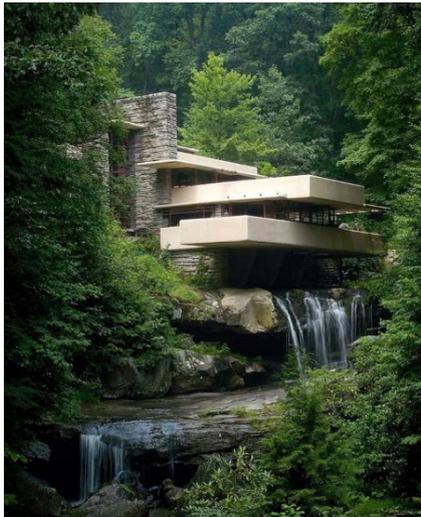

Э. Мендельсон. Астрофизическая
лаборатория около Потсдама. Германия.
1919 – 1921

Р. Штайнер. Здание «Гётеанума»
в Дорнахе. Швейцария.
1923–1928.

Органическая архитектура

Ф.Л. Райт. «Дом над водопадом».
Пенсильвания. США..
1936–1939.

Ф.Л. Райт. Административное здание
фирмы «Джонсон и сыновья».
Расин, США. 1936 – 1939.

Неоэкспрессионизм

Ле Корбюзье. Капелла Нотр Дам-дю-О в
в Роншане. Франция. 1950 – 1954.

Г. Шарун. Филармония в Берлине.
Германия. 1956 – 1963.

Необрутализм

Э. и П. Смитсон. Школа в Ханстентоне.
Англия. 1951 – 1954.

П. Спенс. Здание Сассекского
университета в Брайтоне
Англия. 1963 – 1964.

Метаболизм

К. Танге. Здание центра средств массовых коммуникаций в Кофу. Япония. 1962 – 1967.

Н.К. Курокава. Жилой капсульный дом «Накагин». Токио. 1972.

Хай-тек

М. Пиано, Р. Роджерс. Центр искусства Жоржа Помпиду в Париже. Франция 1972 – 1977.

Р. Роджерс.
Здание страховой компании «Ллойд» в Лондоне.
Англия. 1979 – 1986.

Деконструктивизм

Ф. Гэри. Музей Гуггенхайма в Бильбао.
Испания. 1997

В. Милунич, Ф. Гери. Танцующий дом в Праге. Чехия. 1994 – 1996.

Параметризм (параметризм)

З. Хадид. Центр Гейдара Алиева в Баку.
Азербайджан. 2007 – 2012.

Бюро VIAD UFO.
Международный Медиацентр
«Феникс» в Пекине. Китай.
2014.

Учебное издание

Составитель:
Наталья Владимировна Владимиркина

Методические рекомендации по изучению курса
ИСКУССТВО XX ВЕКА

Авторская редакция

Компьютерная верстка: *Небрачных Ю. Н.*

Издательский центр «Удмуртский университет»
426034, Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021
Тел. : + 7 (3412) 916-364, E-mail: editorial@udsu.ru