

**Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
« _____ » _____ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«История русского искусства»**
для специальности **031502.65 «Музеология»**
факультет **исторический**
кафедра **археологии, этнографии и музеологии**
курс **2–3**
семестр **3–5**
лекции **90 (час.)**
Практические (семинарские) занятия **60 (час.)**
Зачет в **5** семестре
Экзамен в **3, 4** семестрах
Всего часов **150**
Самостоятельная работа **150 (час.)**
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **300 (час.)**

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой _____ Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета « ____ » _____ 2010 г.

Председатель комиссии _____ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Пояснительная записка

Курс «История русского искусства» объединяет разносторонний материал, систематизированный в соответствии с хронологическими и тематическими принципами. Объем учебной информации распределен на три раздела, соответствующих следующим периодам: искусство допетровской Руси; русское искусство XVIII–XIX вв.; искусство рубежа веков и XX вв.

В содержание курса включены сведения об историческом развитии отечественного искусства, его связях с национальной и мировой художественной культурой, стилевом многообразии, особенностях основных видов и жанров искусства, творчестве выдающихся архитекторов, живописцев, скульпторов, графиков. Данный курс позволит студентам получить целостное представление о развитии изобразительного искусства и архитектуры, выявить эстетическую специфику стилей и течений, развить понимание художественно-образного языка памятника искусства и законов его психологического восприятия.

Цель курса – раскрыть роль искусства в истории отечественной культуры, продемонстрировать основные его особенности и рассмотреть как феномен, сформировавшийся при взаимодействии с традициями Запада и Востока. В соответствии с указанной целью определены следующие задачи курса:

1. Рассмотрение основных направлений русского средневекового искусства.
2. Описание важнейших процессов стиле- и формообразования в различные культурно-исторические периоды.
3. Выявление особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства.
4. Ознакомление с важнейшими памятниками архитектуры, изобразительного искусства России и особенностями творчества их авторов.
5. Выявление своеобразия русского искусства в системе общеевропейских стилистических тенденций и направлений.

Курс «История русского искусства» является дисциплиной общепрофессиональной подготовки федерального комплекса (в соответствии с ГОС ВПО) и осваивается студентами в течение второго, третьего и четвертого семестров. Курс учитывает материалы других учебных дисциплин: «История отечества», «История русской культуры», «История зарубежного искусства». Анализ памятников русского искусства предусматривает широкую полиграфическую базу и использование современных технических средств обучения.

В рамках первого раздела курса изучается период «Искусство допетровской Руси». После усвоения его содержания студенты должны знать:

- периодизацию русского средневекового искусства;
- особенности средневекового художественного процесса;
- термины и понятия, используемые при описании и интерпретации памятников;
- основные памятники средневекового отечественного искусства и исторические факты с ними связанные.

Студенты должны уметь:

- пользоваться терминологическим и понятийным аппаратом для анализа и интерпретации памятников;
- работать с научной, справочной и учебной литературой;
- ориентироваться в проблематике современных искусствоведческих исследований.

Настоящее методическое пособие ориентирует самостоятельную работу студентов на развитие навыков внеучебного усвоения материала, на умение находить, анализировать и отбирать соответствующую информацию. В этом плане рекомендуется работа в библиотеках и в методическом кабинете кафедры археологии, этнографии и источниковедения АлтГУ, посещение музеев, выставок и др.

Издание включает содержание программы курса, распределение часов по темам и видам работ, тематику семинарских занятий со списками литературы, перечень вопросов к

итоговой аттестации, учебно-методическое обеспечение курса, включающее списки основной и дополнительной литературы, электронные издания и Интернет-ресурсы, перечень наглядных пособий, а также словарь терминов и понятий по русскому средневековому искусству.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА»

Раздел I. Искусство допетровской Руси

Введение. Цели, задачи, структура и особенности курса. Основные методические рекомендации для изучения обозначенных тем. Обзор основной и дополнительной литературы.

Тема 1. История изучения русского искусства допетровской эпохи

Изучение, реставрация и сохранение памятников отечественного средневекового зодчества. Летописные свидетельства о постройках и их создателях. Обращение в XVIII в. к традициям русского средневекового зодчества. Выполнение генеральных планов городов. Графические фиксации средневековых сооружений. Изучение архитектурного наследия в XIX в. Сложение концепции заимствований (С.Г. Строганов, И.М. Снегирев, А.А. Мартынов). Концепция И.Е. Забелина о самобытности отечественной архитектуры. Внимание к русскому зодчеству в западноевропейском искусствознании. Труд Э. Виоле ле Дюка «Русское искусство» (1879 г.). Разработка Н.В. Султановым периодизации русского зодчества. Архитектурные реставрации В.В. Сулова в Переславле-Залесском, Пскове, Новгороде.

Изучение отечественного средневекового зодчества в XX в. Вопросы реставрации. Памятники архитектуры, уничтоженные в 1930-е годы и в годы Второй мировой войны. Усиление интереса к отечественной истории в послевоенный период. Восстановление храмов Новгорода. Проблема сохранения памятников деревянной архитектуры.

Исследование и реставрация памятников средневекового изобразительного искусства. Первые свидетельства о «реставрации» икон. Руководства по укреплению, расчистке и восстановлению живописи. Отношение к отечественному средневековому искусству в XVIII в. Особенности церковной реставрации. Изучение средневековой живописи М.В. Ломоносовым и Я. Штелиным.

Общественный интерес к национальной истории в XIX в. Историко-археологическая экспедиция Н.М. Бороздина (1809–1810 гг.). Исторические реставрации в храмах Киева и Владимира. Деятельность Ф.Г. Солнцева. Закон 1842 г. об охране памятников. Работы Н.И. Подключникова в Успенском соборе Московского Кремля, в церкви с. Васильевского. Разработка основ научной реставрации икон. Роль Академии художеств и Археологической комиссии в изучении произведений древнерусского искусства. Педагогическая и научная деятельность В.А. Прохорова. Применение Ф.И. Буслаевым сравнительно-исторического метода в отечественном искусствознании. Работы Н.П. Кондакова по русскому средневековому искусству.

Первые выставки древнерусских икон. Коммерческая и научная реставрации. Реставрационная мастерская Русского музея. Изучение древнерусского искусства после 1917 г. Национализация церковного имущества. Создание Центральных государственных реставрационных мастерских (1924 г.). Организации филиалов в Ярославле, Пскове, Новгороде. Работы реставраторов В.О. Кирикова, Г.И. Чирикова, Я.В. Соснина и др. Научные экспедиции по собиранию средневековых произведений искусства. Развитие историко-стилистического метода изучения художественного средневекового наследия. Физико-химические исследования памятников иконописи. Крупнейшие музейные собрания средневекового русского искусства. Деятельность археологов, реставраторов и искусствоведов в 1950-е – 1990-е годы. Центры изучения русской художественной средневековой культуры. Научные методы и задачи изучения средневекового русского искусства на современном этапе.

Периодизация искусства допетровской Руси и ее связь с экономическим и политическим развитием русского общества.

Тема 2. Искусство восточных славян. Христианское искусство Древнерусского государства (конец IX – начало XII вв.)

Истоки древнерусского искусства. Памятники праславянского и древнеславянского ремесла как исторические источники. Языческие верования восточных славян. Значение археологических раскопок для изучения искусства. Виды художественных ремесел восточных славян. Синкретизм художественной культуры, ее византийский, скандинавский и «иранский» компоненты. Стилистическая характеристика. Орнаментальные мотивы и их семантика.

Формирование государственности в восточно-славянском мире. Образование единого государства со столицей в Киеве. Киевский «пантеон» князя Владимира. Развитие княжеско-дружинной культуры. Введение христианства. Византийская культура как главный источник заимствования художественных традиций. Крестово-купольный тип храма (происхождение; символика; основные понятия и термины, принятые для его описания). Появление и развитие новых видов искусства. Роль приглашенных мастеров.

Строительная деятельность князя Владимира в Киеве. Гражданские и культовые постройки из камня и дерева. Храм Успения Богородицы (Десятинная церковь) и проблема реконструкции облика. Расширение и укрепление Киева при Ярославе Мудром. Композиционное и конструктивное решение Софийского собора. Утверждение идей государственности и упрочение авторитета великого князя средствами архитектуры в городах, подчиненных Киеву. Строительство Софийских соборов в Новгороде и Полоцке.

Новые черты в архитектуре Киева конца XI – начала XII вв. Формирование феодальных усадеб и монастырей. Киево-Печерский монастырь и его место в русской истории. Успенский собор Киево-Печерского монастыря как образец соборного храма. Собор Михайловского Златоверхого монастыря.

Традиции византийского искусства в украшении церковных зданий. Сохранившиеся фрагменты росписи Десятинной церкви. Мозаики и фрески Софийского собора в Киеве. Система расположения изображений на стенах и сводах храма. Светские мотивы в живописном убранстве лестничных башен. Монументальная живопись Успенского собора Киево-Печерского монастыря по данным письменных источников. Мозаики собора Михайловского Златоверхого монастыря. Проблема датировки купольной росписи и живописи Мартирьевской паперти Софийского собора в Новгороде.

Икона как вид средневековой живописи. Термины и понятия, принятые для описания иконы. Символика икон. Основные сюжеты. Икона «Богоматерь Владимирская» и ее значение для русской культуры. Киевское иконописание по письменным источникам. Икона «Богоматерь Великая Панагия» («Ярославская Оранта») и ее близость к мозаичным изображениям. Древнейшие русские иконы: особенности их описания и атрибутирования.

Декоративно-прикладное искусство Киевской Руси. Стеклоделие, костерезное искусство. Оформление рукописных книг. Миниатюры «Остромирова Евангелия», «Изборника Святослава», «Мстиславова Евангелия». Связь книжных миниатюр с ювелирным искусством Киева. Техника «перегородчатых эмалей», «выемчатых эмалей», чернение, филигрань.

Тема 3. Искусство западнорусских государств-княжеств (XII – первая треть XIII вв.)

Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях. Дробление Древнерусского государства на независимые княжества. Рост городов. Организация новых епископий. Становление архитектурных школ. Трансформация стиля монументального историзма.

Своеобразие Галицкой архитектурной школы. Связь местного зодчества с архитектурой Польши и Венгрии. Скульптурный декор галицких храмов. Успенский собор Галача по данным археологии. Романские мотивы в архитектурном облике церкви Пантелеймона. Строительная деятельность князя Даниила в Холме. Художественное убранство холмской церкви Иоанна Златоуста.

Архитектура северо-западных русских княжеств. Зодчество Полоцкого княжества. Изучение архитектурного облика церкви Благовещения в Витебске, Спасо-Преображенского собора Ефросиньева монастыря в Полоцке. Утверждение в архитектурном проектировании новых композиционных и конструктивных принципов. Объемно-пространственная структура церкви Параскевы Пятницы в Чернигове. Строительная деятельность смоленских князей. Архитектурные особенности церкви Архангела Михаила в Свирской слободе. Характерные черты декора в смоленском зодчестве.

Тема 4. Искусство Новгорода и Пскова (XII–XV вв.)

Искусство Новгорода и Пскова как пример формирования местной художественной традиции. Архитектура Новгородской земли. Изменение социальной структуры населения Новгорода в первой половине XII в. Возрастание роли боярства и архиепископа. Превращение Детинца в общегородской религиозно-политический центр. Зависимость монументального строительства от социального заказа и строительного материала. Типологические и художественные особенности церковных сооружений. Боярско-купеческие храмы Новгорода. Влияние посадской архитектуры на княжеское строительство. Появление новых архитектурных идей в монастырском строительстве. Композиционные особенности Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове и церкви Климента в Старой Ладоге. Первые башнеобразные композиции в новгородском культовом зодчестве. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу как образец нового архитектурного мышления и контактов Новгорода с городами Приднепровья. Стилиевые черты церкви Спаса на Нередице.

Влияние богослужебного чина на строй искусства XII в. Программы росписей в храмах Новгородской республики середины – конца XII в. Преобладание линейно – графического начала в стенописи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Характер декорирования центральной абсиды. Принципы размещения изображений в интерьере церкви Георгия в Старой Ладоге. Иконографические нововведения. Особенности стиля. Роспись церкви Благовещения у деревни Аркажи. Иконографические особенности живописных композиций алтарной части храма. Художественное оформление церкви Спаса на Нередице. Композиция «Вознесения» и ее роль в системе росписи. Ранние иконы Новгорода («Ангел Златые власы», «Устюжское Благовещение», «Святой Георгий», «Спас Нерукотворный», «Иоанн Лествичник», «Богоматерь Знамение»).

Эпоха монголо-татарского нашествия. Период смены традиций.

XIV–XV вв. – расцвет новгородской государственности. Участие купцов и посадских людей в храмовом строительстве. Церковь Николая на Липне и ее связь с постройками предшествующего периода. Сложение «классического типа» новгородского храма (церкви Федора Стратилата «на Ручью», Спасо-Преображения на Ильине улицы). Строительная деятельность архиепископа Евфимия. Перестройка владыческого двора. Евфимиева палата и ее место в Новгородском зодчестве.

Отражение передовых течений византийского и южнославянского искусства в монументальной живописи XIV в., сосуществование разных стилистических направлений. Система росписи церкви Успения на Волотовом поле. Фрески церкви Спаса-Преображения на Ковалево. Цветовой строй памятника. Особенности содержания и стиля росписи Феофана Грека в церкви Спасо-Преображения на Ильине улице. Роль и место света в творчестве художника. Иконографические и стилистические особенности стенописи церкви Федора Стратилата.

Самобытный стиль новгородских икон. Краснофонные иконы. Образы наиболее почитаемых святых Новгородской земли в местной иконографической традиции. Отражение в иконах исторических событий и изображение реальных персонажей. Иконопись новгородской провинции.

Формирование художественной традиции Пскова в XIII–XV вв. Постепенное освобождение от политического и культурного влияния Новгорода, самостоятельность и своеобразие развития искусства Пскова XIV–XV вв. Отражение архитектурных идей XII в. в композиции собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310 г.). Перестройка Троицкого собора в Пскове. Роль посадского населения в формировании облика Пскова. Объемно-пространственное решение церкви Успения в Мелетове. Распространение типа бесстолпного храма. Разнообразие типов псковских звонниц. Крепостное строительство.

Монуументальная живопись Пскова. Программа росписи и стиль фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Сохранившиеся фрагменты живописного убранства храмов Довмонтова города. Черты, сближающие псковские фрески с новгородскими памятниками. Стенная роспись церкви Успения в Мелетове. Стиль живописи и цветовой строй ансамбля.

Псковская иконопись в контексте новых открытий реставраторов. Излюбленные цветовые сочетания псковских мастеров. Иконы «экспрессивного стиля» XIV–XV вв. («Сошествие во ад», «Собор Богоматери», «Избранные святые»).

Тема 5. Художественная культура северо-восточной Руси (XII–XIV вв.)

Особенности культурного развития региона. Крепостное и культовое строительство Юрия Долгорукого. Использование и развитие западнорусских традиций белокаменного зодчества. Возвышение Владимира на Клязьме при Андрее Боголюбском. Утверждение идеи патроната Богоматери над Владимиро-Суздальским княжеством. Возведение Успенского собора во Владимире. Строительство загородной княжеской резиденции Боголюбово. Объемно-пространственное решение и скульптурный декор церкви Покрова на Нерли. Перестройка Успенского собора во Владимире при Всеволоде III. Архитектура, художественное убранство и реликвии Дмитриевского собора во Владимире. Скульптурная декорация фасадов храма.

Основные направления развития зодчества в начале XIII в. Особенности строительной техники. Материалы. Памятники ростово-ярославского и суздальско-нижегородского круга. Первоначальный облик собора Рождества Богородицы в Суздале. Проблемы реконструкции форм и скульптурного декора на фасадах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Различные приемы в технике обработки камня. Влияние традиций византийского и западно-европейского (романского) искусства на культурное развитие региона. Приостановление каменного строительства после 1237 г.

Развитие византийской и киевской живописной традиций в декоре храмов. Сохранившиеся фрагменты росписей в церкви Бориса и Глеба в Кидекше, в Успенском соборе во Владимире. Композиция «Страшный суд» в системе росписи Дмитриевского собора во Владимире. Монуументальная живопись в дьяконнике собора Рождества Богородицы в Суздале.

Выдающиеся памятники владими́ро-суздальской иконописи: «Богоматерь Боголюбская», «Архангельский чин с Эммануилом» («Спас Эммануил с архангелами»), «Богоматерь, Спас и Иоанн Предтеча», «Дмитрий Солунский». Вопросы датировки иконописных памятников домонгольского периода.

Княжеские и епископские дворы как очаги культуры северо-востока Руси и хранители художественных традиций в условиях татаро-монгольского ига. Формирование «среднерусского» художественного идеала в иконном образе XIII–XIV вв. Стилистические признаки и художественные традиции тверской иконописи. Цветовая палитра, экспрессия образов в иконах «Борис и Глеб», «Спас Вседержитель». Особенности памятни-

ков ярославского происхождения (иконы «Спас», «Богоматерь Толгская (Тронная)» и ее поясные варианты, «Спас Златые Власы»). Техника письма и цветовой строй ростовских памятников (иконы «Спас Нерукотворный», «Никола Зарайский с житием»).

Тема 6. Искусство Московского княжества (XIV – первая половина XV вв.) (6 ч.)

Москва как центр политической, экономической и культурной жизни северо-восточной Руси. Известия о ранних московских храмах. Московский Кремль при Иване Калите. Сооружение белокаменного Кремля. Возведение храмов в Коломне, Звенигороде, Дмитрове. Композиционные особенности Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря и Спасского собора Андроникова монастыря в Москве.

Летописные свидетельства о работах греческих и русских иконографов в храмах Московского Кремля. Миниатюры Сийского Евангелия. Основные стилистические направления в развитии московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль. Стилистика икон «Борис и Глеб с житием» (Коломна), «Борис и Глеб на конях». Образы Иисуса Христа на иконах «Спас Ярое Око», «Спас Оплечный». Сведения Епифания Премудрого о художественной деятельности Феофана Грека в Москве. Работы мастера и художников его круга.

Андрей Рублев и искусство Москвы XV в. Особенности духовного климата Руси эпохи С. Радонежского. Корпус памятников, атрибутируемых А. Рублеву и мастерам его круга. Икона «Троица» и ее место в истории русского искусства. Иконографические и живописные особенности произведения.

Высокий иконостас как особый вид алтарной преграды; структура и символика иконостаса. Деисусный и праздничный чины иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля: проблема и гипотезы.

Декоративно-прикладное искусство. Оживление художественных ремесел. Восстановление традиций и технических навыков. Мастера ювелирного искусства и их произведения. Литье. Гравировка и чеканка по металлу. Художественные достоинства окладов Евангелия Симеона Гордого (1343 г.) и Евангелия Ф.А. Кошки (1392 г.). Шедевры лицевого шитья (пелена М. Тверской, Покров с изображением С. Радонежского). Резьба по дереву. Искусство рукописной книги.

*Тема 7. Искусство периода образования единого Российского централизованного государства (вторая половина XV – начало XVI вв.).
Русское искусство XVI в.*

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Расширение политических и культурных связей с Западной Европой.

Проблемы изучения каменного зодчества второй половины XV – начала XVI вв. Возведение Крестовоздвиженской церкви в Московском Кремле (1450-е гг.). Применение кирпича. Поиск новых форм декорирования построек. Деятельность В.Д. Ермолина. Реконструкция Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Возведение поварни и трапезной в Троице-Сергиевом монастыре (1469 г.). Гражданские каменные сооружения в Москве (палаты митрополита, купца Ф. Таракана). Дворец в Угличе. Объемно-пространственное решение Духовской церкви Троице-Сергиева монастыря. Композиционные особенности храма Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря.

Строительство в Московском Кремле при Иване III и Василии III в контексте нового статуса Московского княжества. Возведение Успенского собора и деятельность Аристотеля Фиорованти. Работы в Москве псковских строителей. Возведение в Кремле церкви Ризположения и Благовещенского собора. Сооружение Большой (Грановитой) палаты (архитектор Марко Руффо). Работы Пьетро Антонио Солари по отделке здания. Перестройка Кремлевских укреплений. Архитектурные мотивы Возрождения в Московских постройках Але-

виза Нового. Возведение церкви-колокольни Иоанна Лествичника (Ивана Великого). Характер воздействия кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI в.

Городские и монастырские соборы: семантика, архитектурные особенности. Новые типы храмов. Развитие типа шатрового каменного храма. Строительство церкви Вознесения в с. Коломенское. Мемориальный характер культовых построек Ивана IV. Развитие столпообразной композиции в объемно-пространственном решении церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Дьякове. Своеобразие композиции Покровского (Троицкого) собора на Красной площади в Москве. Внутренняя организация шатровых храмов. Особенности сооружений, возведенных при Б. Годунове (церкви Богоявления в с. Красном, Троицы (Преображения) в с. Большие Вязёмы, Троицы в с. Хорошево).

Градостроительство и крепостное зодчество. Появление огнестрельного оружия и изменение архитектурного облика городских укреплений. Перестройка крепости в Пскове, возведение укреплений Китай-города в Москве (архитектор Петрок Малый). Принципы «регулярности» в крепостном зодчестве Тулы, Коломны, Зарайска. Приказ Каменных дел (1583 г.). Контроль за упорядочением государственного каменного строительства. Деятельность московского зодчего Ф. Коня. Монастыри-крепости (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Троице-Сергиев). Влияние крепостного зодчества на развитие приемов градостроительства.

Складывание «общерусского стиля» в искусстве. Творчество Дионисия. Произведения, атрибутируемые Дионисию и его мастерской. Росписи храма Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря. Особенности живописной техники Дионисия. Влияние искусства Дионисия на живопись XVI в.

Монументальная живопись. Проблемы датирования фресковых изображений Благовещенского собора Московского Кремля. Отражение тем русской государственности и военного триумфа в росписях Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Художественные работы в Москве после пожара 1547 г. Росписи Золотой и Грановитой палат в Кремле по свидетельствам С. Ушакова. Программа росписи Архангельского собора Московского Кремля. Принципы изображения Великокняжеской родословной. Фрески Успенского собора в Свияжске. Ветхозаветные сюжеты в системе росписи. Композиции «Отечество», «Великий вход», «Поклонение волхвов». Переосмысление традиционного оформления церковного интерьера.

Соотношение столичного влияния и местной традиции в искусстве Новгорода и Пскова. Иконы, прославляющие местных святых. Иконы-«таблетки». Усложнение смысловой структуры иконописных произведений: развитие аллегоризма, нарастание повествовательности. Иконы, иллюстрирующие притчи. Икона «Благословенно воинство небесного царя» («Церковь воинствующая») как образец историко-аллегорического жанра. Решения церковных Соборов (1547, 1549, 1551 гг.) по вопросам художественной культуры. Канонизация русских подвижников. Церковный и государственный контроль над творчеством мастеров. Композиционные и иконографические нововведения в иконах псковских мастеров («Обновление храма Воскресения», «Четыре праздника», «Страсти Господни в евангельских притчах»). Дело И.М. Висковатого. Отражение в иконописи нового драматического восприятия действительности. Изменение внешнего облика икон. Стилистическая эволюция иконописи: «школа Макария», «школа Годуновых», «строгановская школа». Художественный строй иконы П. Чирина «Никита воин» (1593 г.). Открытие красоты пейзажа.

Книжное искусство. Колористическое богатство миниатюр Лицевого Евангелия (Евангелие И.И. Третьякова), выполненных Феодисием (1507 г.). Миниатюры сборника «Великие четьи минеи». Принципы изображения исторических событий в миниатюрах «Лицевого летописного свода». Нововизантийский, болгарский, старопечатный стили в оформлении рукописных книг. Постепенная замена в художественной практике пергамента бумагой. Появление книгопечатания в Москве. «Апостол» (1564 г.) и деятельность И. Федорова. Развитие искусства книжной гравюры. Работы А. Невежи.

Расцвет декоративно-прикладного искусства. Деятельность царских и митрополичьих мастерских в Москве. Мастерские Новгорода, Сольвычегодска, Великого Устюга. Литье колоколов. Орнаментальные украшения Царь-пушки. Орнаментальная резьба. Рельефы царского места (Мономахов трон) (1551 г.). Ювелирное искусство. Совершенствование технических приемов. Появление новых типов серебряной посуды. Особенности орнаментации. Шитье металлическими нитями. Техника «вприклёп». Близость к иконным композициям. Шедевры («Явление Богоматери Сергию и евангельские сцены», «Знамя Сапеги», плащаница из Благовещенского собора г. Сольвычегодска).

Тема 8. Искусство России XVII в.

Историко-культурные факторы, определившие характер искусства России XVII в. Проблема «обмирщения» искусства.

Культовое зодчество. Основные типы деревянных храмов. Распространение многоглавия. Эволюция форм каменного шатрового зодчества (церковь в усадьбе князя Д. Пожарского в Медведкове, Успенская («Дивная») церковь в Алексеевском монастыре в Угличе). Появление новых архитектурных тенденций (церковь Рождества Богоматери в Путинках, церковь Троицы в Никитниках). Развитие и усложнение системы декоративного убранства строений. Строительная деятельность патриарха Никона. Историческое и политическое значение возведения Воскресенского монастыря (Новый Иерусалим). Ансамбль архиепископского двора в Ростове. Купеческие храмы Ярославля. Формирование архитектурных ансамблей в Толчковской и Коровниковой слободах. Реализация новых идей в столичном зодчестве. Стилистические особенности «московского барокко». Сооружения Я.Г. Бухвостова (церкви Троице в с. Троице-Лыкове и Спаса в с. Уборы). Архитектурное решение церкви Покрова в Филях. Использование западно-европейских образных средств в архитектурном решении церкви Знамения в с. Дубровицы.

Гражданское зодчество. Крестьянские и посадские деревянные жилища. Живописная композиция дворца в с. Коломенское. Распространение каменных сооружений. Палаты купцов Поганкиных, дом Лапина («Солодежня») в Пскове. Декоративные приемы оформления окон и дверей. Новые принципы планировки зданий. Монастырские постройки нецерковного обихода. Строительство Теремного дворца Московского Кремля. Возведение в Москве зданий промышленного назначения (Хамовный (Полотняный), Печатный, Монетный дворы). Гостиные дворы в Москве и Архангельске. Сооружение М. Чоглоковым Сретенских ворот (Сухарева башня) в Москве.

Особенности монументально-декоративной живописи XVII в. Стенописные работы в Успенском и Архангельском соборах Московского Кремля. Особенности росписи Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире. Тематические циклы и иконографические особенности фресковых изображений церкви Троицы в Никитниках. Монументальная живопись Ярославских храмов. Мастера (Г. Никитин, С. Савин, Д. Плеханов). Фрески церкви Ильи Пророка. Использование иконографических схем гравюр «Лицевой Библии» Н. Пискалова. Сюжеты росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчковской слободе. Росписи храмов Ростова. Торжественно-зрелищный характер фресок церкви Спаса на Сенях. Композиционное мастерство и насыщенный колорит росписи церкви Иоанна Богослова.

Развитие в иконописи традиций «строгановской» школы. Художественная школа при царском дворе. Создание Иконописного приказа (1620 г.). Ведущие мастера. Произведения Назария Истомина Савина. Новые направления в искусстве второй половины XVII в.; первые русские эстетические трактаты И. Владимировича и С. Ушакова. Борьба в искусстве прогрессивных и консервативных тенденций. Вопросы иконописания на церковном соборе 1666–1667 гг.

Оружейная палата Кремля: функции, структура, основные мастера иконописи и живописи. Произведения И. Безмина.

Творчество С. Ушакова. Участие в росписях московских храмов и дворцов. Традиции и новаторство в иконописи. Особенности техники. Сложные эмоциональные интонации в «Спасах». Интерес к реальной предметности окружающего мира («Троица»). Икона «Древо государства Московского» и ее идейно-политический смысл. Рисунки С. Ушакова. Педагогическая и административная деятельность.

Развитие парсунного жанра (переход к портрету). Деятельность в Москве иностранных художников (С. Лопуцкий, Д. Вухтерс). Портреты стольника В.Ф. Люткина, боярина Л.К. Нарышкина и Н.К. Нарышкиной. Утверждение в искусстве светских реалистических мотивов.

Декоративно-прикладное искусство. Резьба по дереву. Орнаменты иконостасов. Культурные предметы из золота и серебра (оклады икон, раки). Появление новых форм посуды. Становление усольской школы эмальерного искусства. Декоративное шитье в царичиной мастерской. Изразцовое производство.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА»

Раздел I. Искусство допетровской Руси

1. Периодизация русского средневекового искусства.
2. Дохристианское искусство Руси: основные проблемы и памятники.
3. Изучение, реставрация и сохранение памятников отечественного средневекового зодчества.
4. Исследование и реставрация памятников средневекового изобразительного искусства в XIX в.
5. Изучение, реставрация русской средневековой иконописи и монументально-декоративной живописи в XX в.
6. Влияние византийских, западно-европейских и восточных традиций на развитие искусства Древнерусского государства.
7. Архитектура Древнерусского государства конца IX – начала XII вв.
8. Художественная культура Древнерусского государства конца IX – начала XII вв.
9. Миниатюра, декоративно-прикладное искусство IX–XII вв.
10. Искусство западнорусских государств-княжеств XII – первая треть XIII вв.
11. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова XII в.
12. Формирование новгородской школы монументальной живописи в XII в.
13. Древнейшие русские иконы.
14. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества XII–XIII вв.
15. Монументальная живопись и памятники иконописи северо-восточной Руси XII–XIII вв.
16. Архитектура Новгорода XIII – начала XV в.
17. Декоративно-прикладное искусство Новгорода XII–XV вв.
18. Монументальная живопись и иконопись Новгорода XIII–XV вв.
19. Творчество Феофана Грека.
20. «Среднерусский идеал» иконного образа: иконопись Твери, Ростова и Ярославля XIV в.
21. Раннемосковская живопись.
22. Искусство Пскова XIV–XV вв.
23. Андрей Рублев и взлет в истории русского изобразительного искусства.
24. Структура и символика высокого иконостаса. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля.
25. Белокаменное строительство в Московском княжестве XIV – первая половина XV вв.
26. Русская архитектура второй половины XV в.
27. Строительство в Кремле во второй половине XV – начале XVI вв.

28. Творчество Дионисия.
29. Русская архитектура конца XV–XVI вв.
30. Градостроительство и крепостное зодчество XVI в.
31. Монументальная живопись XVI в.
32. Иконопись XVI в.
33. Книжное искусство XVI в.
34. Декоративно-прикладное искусство XVI в.
35. Шатровые храмы XVI–XVII вв.
36. Культовое зодчество XVII в.
37. Гражданское зодчество XVII в. Общая характеристика. Основные памятники.
38. Оружейная палата: функции, структура, основные мастера иконописи и живописи.
39. Особенности монументально-декоративной живописи XVII в.
40. Творчество С. Ушакова.
41. Станковая живопись XVII в.
42. Декоративно-прикладное искусство XVII века.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989. С. 3–160.

История русского искусства: программа и методические рекомендации / авт.-сост. Т.В. Тишкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 42 с.

История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов / М.М. Алленов, О.С. Евангулова, В.А. Плугин. М., 1989. С. 5–101.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. М., 2000. С. 5–86.

Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры: Учебник для вузов. М., 2004. С. 7–287.

Черный В.Д. Искусство средневековой Руси: Учебное пособие. М., 1997. 432 с.

Дополнительная литература

Справочная и энциклопедическая литература

Алексеев С.В. Зримая истина. Энциклопедия православной иконы. М., 2003. 416 с.

Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб., 2005. 704 с.

Власов В.Г. Византийское и древнерусское искусство: Словарь терминов. М.: Дрофа, 2003. 224 с.

Замятина Н.А. Терминология русской иконописи. М., 2000. 271 с.

Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с.

Кукина Е.М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. М., 2005. С. 3–186.

Филатов В.В. Словарь изографа. М., 1997. 287 с.

Альбомы

Государственная Третьяковская галерея. Древнерусское искусство / Авт. вступ. ст. Л. Большакова, Е. Каменская. М., 1968. 37 с., ил.

Государственный Русский музей: коллекции живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XII–XX веков / Ред. Е.П. Беспалов, В.Р. Петров. М., 1991. С. 31–78.

Древнерусская живопись. Новые открытия. Л., 1969. 18 с., ил.

Ростово-суздальская живопись XII–XVI вв. / Авт. текста Н.В. Розанова. М., 1970. 182 с., ил.

Русский музей. Иконы из собрания Русского музея. М., 1970. 56 с.

Искусство допетровской Руси. Общие работы

Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: Искусство и культура. СПб., 2002. 475 с.

Древнерусское искусство. Русское искусство позднего средневековья: XVI век. СПб., 2003. 543 с.

Древнерусское искусство. Русь и страны византийского мира XII в. СПб., 2002. 596 с.

Очерки русской культуры XIII–XV века. Ч. 2. М., 1970. 435 с., ил.

Очерки русской культуры XVI века. Ч. 1. М., 1977. 288 с., ил. Ч. 2. М., 1977. 444 с., ил.

Зодчество

Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля: святыни и древности: Подробный историко-культурный путеводитель. М., 1997. 303 с.

Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польский: Спутник по древним городам Владимирской земли. М., 1974. 304 с.

Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» // Музей. 2006. №4. С. 88–96.

Древнерусская архитектура: Города. Церкви. Соборы. СПб., 2002. 96 с.

Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века: Проблемы и гипотезы, идеи и образы. М., 1980. 144 с.

Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество конца XIII – начала XVI веков. М., 1962. 287 с.

Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. 159 с.

Тиц А.А. Русское каменное жилое зодчество XVII века. М., 1966. 355 с., ил.

Живопись

Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства). М., 1970. 229 с.

Масленицын С.И. Живопись Владимиро-Суздальской Руси, 1157–1238 гг. М., 1998. 264 с.

Муратов П.П. Древнерусская живопись. История открытия и исследования. М., 2005. 432 с.

Некрасов А.И. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937. 399 с.

Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века. Материалы и исследования. М., 1955. 148 с., ил.

Рамо-Поки Гийом. Техника росписи икон. Ростов-на-Дону. 2004. 80 с.

Чернышев Н.М. Искусство фрески в Древней Руси. Материалы к изучению древнерусских фресок. М., 1954. 104 с., ил.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru.

Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru.

Сервер «Музеи России»: <http://www.museum.ru/mus>.

Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html.

Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/

Государственный исторический музей: www.shm.ru/

Музеи Кремля: www.kremlin.ru/

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «История русского искусства» объединяет разносторонний материал систематизированный в соответствии с хронологическими и тематическими принципами. Объем учебной информации распределен на три раздела, соответствующих следующим периодам: искусство допетровской Руси, русское искусство XVIII–XIX веков, искусство рубежа веков и XX века.

В содержание курса включены сведения об историческом развитии отечественного искусства, его связях с национальной и мировой художественной культурой, стилевом многообразии, особенностях основных видов и жанров искусства, творчестве выдающихся архитекторов, живописцев, скульпторов, графиков. Данный курс позволит студентам получить целостное представление о развитии отечественного изобразительного искусства и архитектуры, выявить эстетическую специфику стилей и течений, развить понимание художественно-образного языка памятника искусства и законов его психологического восприятия.

Цель курса «История русского искусства» раскрыть роль искусства в истории развития отечественной культуры, ознакомить студентов с основными его особенностями и рассмотреть русское искусство как феномен, сформировавшийся при взаимодействии с традициями Запада и Востока.

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи курса:

1. Ознакомление с основными визуальными формами русской художественной культуры.
2. Выявление особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства.
3. Выявление своеобразия русского искусства в системе общеевропейских стилистических тенденций и направлений.
4. Описание важнейших процессов стиле- и формообразования в различные культурно-исторические периоды.
5. Ознакомление с важнейшими памятниками архитектуры и изобразительного искусства России и особенностями творчества их авторов.

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в выработке системы навыков внеучебного усвоения материала, в умении находить и отбирать соответствующую информацию. В этом плане рекомендуется работа в библиотеках и методическом кабинете кафедры археологии, этнографии и источниковедения АлтГУ, посещение музеев, выставок и др.

После усвоения объема курса студенты должны знать: смену стилей в русском искусстве; современные методы анализа памятников искусства; основные термины и понятия, используемые при описании и интерпретации памятников; основные памятники отечественного искусства и архитектуры и основные исторические факты, с ними связанные; основные факты, касающиеся творчества крупнейших русских скульпторов, живописцев, графиков.

Студенты должны уметь: пользоваться профессиональным терминологическим и понятийным аппаратом для анализа и интерпретации памятников, владеть методами дифференцированного анализа и атрибутирования памятников, ориентироваться в проблематике современных искусствоведческих исследований.

Курс «История русского искусства» ориентирован на студентов-музеологов, которые должны иметь соответствующую подготовку в области искусства. Он является дисциплиной общепрофессиональной подготовки федерального комплекса (в соответствии с ГОС ВПО) и осваивается на первом и втором годах обучения в университете. Курс «История русского искусства» учитывает материалы других учебных дисциплин: «История отечества», «История русской культуры», «История зарубежного искусства». Анализ памятников искусства, их жанрового и стилевого многообразия предусматривает широкую полиграфическую базу и использование современных технических средств обучения.

Настоящая программа освещает русское искусство XVIII–XIX веков. Данный раздел курса осваивается студентами в течение второго учебного года. Программа составлена при использовании Примерной программы дисциплины «История искусства» (часть I: «История русского искусства») федерального компонента цикла ОПТ и в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности 021000 «Музеология» (Примерная программа..., 2002).

Программа включает перечень тем, распределение часов, планы семинарских занятий со списками литературы, а также перечень примерных вопросов итоговой аттестации, основную и дополнительную литературу.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Искусство Петровской эпохи

Роль и значение изобразительного искусства и архитектуры в системе культурных преобразований Петра I. Специфические особенности художественного развития России. Стилистическое своеобразие искусства первой четверти XVIII в. Черты барокко и классицизма в искусстве Петровской эпохи.

Архитектура Москвы в начале XVIII в. Регулирование застройки центра города. Переход к западной системе ордерной архитектуры и формирование нового типа сооружений (Лефортовский (Петровский) дворец, дом М.П. Гагарина на Тверской улице, производственные здания). Творчество И.П. Зарудного (церковь архангела Гавриила (Меншикова башня), триумфальные ворота).

Государственная политика в области архитектуры. Деятельность Канцелярии городских дел (Канцелярии от строений (1723 г.)). Стилистическое разнообразие архитектуры Петровского времени. Иностранные мастера (Ж.-Б.-А. Леблон, Д. Трезини, Н. Микетти, А. Шлютер, И.-Ф. Браунштейн). Обучение русских зодчих.

Тема идеального города и города-крепости в планировке Петербурга. Общественные сооружения (здание Двенадцати коллегий, Кунсткамера). Архитектурные особенности собора Петропавловской крепости. Ансамбли Петербурга (дворцы Петра I в Летнем саду и А.Д. Меншикова на Васильевском острове). Создание дворцово-парковых ансамблей в Стрельне, Петергофе, Ораниенбауме, Царском Селе.

Роль документальных источников в изучении монументально-декоративной живописи Петровского времени. Оформление триумфальных ворот. Символы и аллегории. Особенности декора интерьера дворца Петра I в Летнем Саду. Композиции росписи plafонов дворца А.Д. Меншикова. Работы Ф. Пильмана и артели русских мастеров в Монплезире. Росписи собора Петропавловской крепости.

Развитие станковой живописи. Ее основные жанры: портрет, историческая и батальная композиции, натюрморт, декоративная живопись. Художники-иностранцы при царском дворе (И.-Г. Таннауер, Л. Каравакк, Г. Гзель, Х. Маттарнови). Сложение русской школы живописи: творчество И. Никитина и А. Матвеева. Атрибуция анонимных полотен. Миниатюрная живопись. Работы Г.С. Мусикийского, А.Г. Овсова.

Графика Петровского времени. Виды Петербурга в серии рисунков. Развитие русской школы гравюры. Мастерские Московского печатного двора, Оружейной палаты и Санкт-Петербургской типографии. Деятельность гражданской типографии В.О Киприанова. Сложение основных жанров гравюры: портрет, репродукция, научная и техническая иллюстрация, аллегорическая композиция, панорама, городской вид. Гравюра А. Шхонебека, П. Пикарта, А.Ф. и И.Ф. Зубовых, А.И. Ростовцева, С.М. Коровина. Сюжеты народной гравюры. Лубочные книжки.

Скульптура первой четверти XVIII в. Ее светское содержание. Виды скульптуры: круглая (статуя, скульптурная группа, бюст, торс); рельеф. Материалы. Развитие монументально-декоративной скульптуры, ее роль в ансамблях Летнего Сада и Петергофа. Станковая скульптура. Взаимосвязь скульптуры малых форм с декоративно-прикладным

искусством. Медальерная пластика. Скульпторы-иностранцы и русские мастера. Творчество А. Шлютера, Б.-К. Растрелли.

Тема 2. Русское искусство середины XVIII века

Развитие культурных связей с европейскими странами. Сложение русской национальной архитектурной школы. Творчество первых русских профессиональных архитекторов. Соединение принципов европейской архитектуры с традициями русского зодчества в постройках М.Г. Земцова. Градостроительные идеи П.М. Еропкина и их практическое воплощение. Работа в Комиссии о Санкт-Петербургском строении. Трактат «Должность архитектурной экспедиции». Деятельность И.К. Коробова в Адмиралтейств-коллегии: реконструкции здания Адмиралтейства, Партикулярной верфи, проект Морского полкового двора. Основные сооружения архитектора в Москве (Гостиный двор, Тверские триумфальные ворота).

Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Разработки типов объемно-пространственных композиций и систем интерьеров для крупных зданий. Варианты решений фасадов зданий. Городские ансамбли. Ф.-Б. Растрелли (дворцы М.И. Воронцова, С.Г. Строганова в Петербурге). Императорские резиденции (Большой дворец в Петергофе, Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе, Зимний дворец). Комплекс Воскресенского (Смольного) монастыря. Сооружения архитектора С.И. Чевакинского в Царском Селе, Никольский Морской собор, особняк Шереметевых и дворец И.И. Шувалова в Петербурге.

Московская архитектурная школа середины XVIII в. Представители (А.П. Евлашев, И.П. Жеребцов, А.В. Квасов, Ф.С. Аргунов). Основные памятники. Составление Генерального плана Москвы. Градостроительная деятельность И.Ф. Мичурина: ремонтные работы в Новоерусалимском и Воскресенском монастырях, постройки (церковь Параскевы-Пятницы в Москве, собор Свенского монастыря близ Брянска), проект здания Московского суконного двора. Сооружения архитектора Д.В. Ухтомского (Кузнецкий мост через р. Неглинную, триумфальные Красные ворота, колокольня в Троице-Сергиевой лавре), проект ансамбля Госпитального и Инвалидного домов. Школа-мастерская Д.В. Ухтомского. Провинциальная архитектура середины XVIII в. Постройки А.В. Квасова в Глухове, Козельце.

Барочные и рокайльные тенденции в станковой живописи. Сложение типа официального портрета. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова. Работы художников-иностранцев (П. Ротари, Г.-Х. Гроот, Л. Токке, Л.-Ж.-Ф. Лагрене).

Особенности монументально-декоративной живописи середины XVIII в. «Живописная команда» Канцелярии от строений. Работы ведущих мастеров (Д. Валериани, А. Перезинотти, С. Торелли, А. Матвеев, И.Я. Вишняков). Театральные декорации И.И. Фирсова. Десюдепорты А.И. Бельского, Б.В. Суходольского. Мозаика М.В. Ломоносова.

Декоративные функции скульптуры середины XVIII в. Работы М.П. Павлова. Гравюра М.И. Махаева, И.А. Соколова.

Декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву, шпалеры, вышивка, стекло, фарфор, ювелирное искусство).

Тема 3. Изобразительное искусство и архитектура во второй половине XVIII века

Царствование Екатерины II и смена эстетических идеалов. Концепция классицизма. Этапы развития классицизма в России. Академия художеств и ее роль в становлении национальной школы изобразительного искусства.

Особенности архитектуры раннего классицизма: связь с барокко, использование наследия А. Палладио, разработка новых типов построек. Развитие стилевых направлений (псевдоготика, «шинуазри», «тюркери») и традиции древнерусской культуры. Градостроительство и перепланировка городов.

Структура городского ансамбля: система главных магистралей, площадь, памятники. Творчество А.Ф. Кокоринова, Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота, Ю.М. Фельтена, А. Ринальди.

Московский вариант классицизма. Своеобразие творческого метода В.И. Баженова (проект Большого Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль в Царицыне, дом П.Е. Пашкова). Творчество М.Ф. Казакова (Петровский дворец, Сенат (Присутственные места) в Московском Кремле, общественные и культовые здания, частные дома). «Казаковские альбомы».

Архитектура строгого (зрелого) классицизма. Творчество И.Е. Старова (усадебное строительство, Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец). Работы Ч. Камерона в Царском Селе (Агатовые комнаты, интерьеры в Большом (Екатерининском) дворце, парковые павильоны) и в Павловске (дворец, парковые сооружения). Творчество Д. Кваренги – путь к архитектуре ампира: Александровский дворец (Царское Село), здания Академии наук, Смольного института благородных девиц.

Обновление облика российских городов. Работы по составлению новых генеральных планов губернских и уездных городов. Распространение архитектурных форм и композиционных приемов классицизма в провинции. Разработка типов административных, общественных, торговых зданий и «образцовые» проекты каменных жилых домов. Церковное зодчество в провинции. Индивидуальный облик Твери, Костромы, Ярославля, Екатеринослава.

Архитектура русской дворянской усадьбы. Состав строений и решения парадной части усадьбы. Усадебные храмы. Типичные черты внешнего и внутреннего обликов помещичьих домов. Значение трудов А.Т. Болотова, Н.А. Львова, П.С. Палласа для развития русского садово-паркового искусства. Аристократические дворцово-парковые усадьбы (Кусково, Останкино, Алабино, Архангельское).

Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко, П.И. Соколова и Г.И. Угрюмова. Зарождение академизма в русской живописи.

Расцвет русского портретного искусства. Творчество Ф.С. Рокотова и Д.Г. Левицкого. Черты сентиментализма в портретах В.Л. Боровиковского. Пейзажная живопись Ф.Я. Алексеева и С.Ф. Щедрина, проблемы освещения, перспективы, колорита. Бытовой жанр в живописи и рисунке (работы И.И. Фирсова, М. Шибанова и И.А. Ерменева). Творчество работавших в России художников-иностранцев (Ж.-Б. Вуаль, И.-Б. Лампи Старший, М.-Л.-Э. Лебрен). Монументально-декоративная живопись и искусство театральной декорации. Творчество П. ди Готтардо Гонзаго. Графика.

Скульптурный класс Академии художеств. Мастерская Н.-Ф. Жилле. Станковая, монументальная и монументально-декоративная скульптура. Материалы. Синтез скульптуры и архитектуры. Тематическое разнообразие произведений. Творчество Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Прокофьева, Э.-М. Фальконе. Психологические портреты Ф.И. Шубина. Мемориальные композиции И.П. Мартоса.

Тема 4. Русское искусство первой половины XIX века

Рост общественного внимания к художественной жизни России. Интерес к собиранию предметов отечественного искусства. Провинциальные школы живописи А.В. Ступина, А.Г. Венецианова, А. Надеждина. Деятельность Общества поощрения художников (1820 г.). Участие Академии художеств в культурной жизни страны. Академические выставки. Эволюция общественной роли художника.

Дифференциация стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в. Специфика и этапы развития романтизма в русском искусстве.

Задачи архитектуры в сфере градостроительства. Архитектура русского ампира. Творчество А.Н. Воронихина (Казанский собор, здание Горного института в Петербурге). Реконструкция корпусов Главного адмиралтейства (архитектор А.Д. Захаров). Здание Биржи в архитектурном ансамбле стрелки Васильевского острова (архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон). Петербургские ансамбли К.И. Росси (Михайловский дворец, архитектурная

композиция Дворцовой площади с корпусами Главного штаба и министерств, Александринский театр, здание Сената и Синода). Поздний классицизм в творчестве В.П. Стасова (сооружение Конюшенного двора на набережной Мойки, казармы Павловского полка на Марсовом поле, триумфальные арки, соборы).

Архитектура Москвы после войны 1812 года. Деятельность Комиссии для строений в Москве. Восстановление и изменение городской среды. Постройки О.И. Бове (реконструкция Кремля и Красной площади, ансамбль Театральной площади, здание Первой градской больницы, Триумфальные ворота, Скорбященская церковь на Большой Ордынке в Замоскворечье). Проект храма-памятника на Воробьевых горах А.Л. Витберга. Сооружения Д.И. Жилярди (реконструкция здания Московского университета, дом Луниных) и А.Г. Григорьева (дом Хрущевых-Селезневых, особняк Лопухина-Станицкой, церковь в Ершове). Совместные работы архитекторов (ансамбль зданий Опекунского совета, здание ремесленного учебного заведения). Усадебная архитектура русского ампира (усадьбы Кузьминки, Усачевых-Найденовых).

Романтическая тенденция в архитектуре. Историзм. Использование мотивов и закономерностей архитектурных стилей прошедших эпох. Постройки А.П. Брюллова, Н.А. Бенуа в духе неоготики. Сооружения А.И. Штакеншнейдера в духе неоренессанса и необарокко. «Русско-византийский стиль» в архитектуре. Творчество К.А. Тона (проекты церквей, Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя в Москве, разработка типологии вокзальных зданий).

Своеобразие русского изобразительного искусства эпохи романтизма. Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Расцвет камерных форм портрета. Жанр автопортрета. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Пейзажная живопись. Проблемы пленэрной живописи. Творчество С.Ф. Щедрина. Городской пейзаж в творчестве М.Н. Воробьева.

Традиции и новаторство в исторической живописи. Работы К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Творческий путь А.А. Иванова. Интерес к античному искусству. Поиски идеала, гармонии. Пейзажные этюды. Цикл эскизов на библейско-евангельские темы. Монументальное полотно «Явление Христа народу».

Бытовой жанр в живописи. Идиллический реализм А.Г. Венецианова, герои и сюжеты картин. Соотношение с бидермайером. Художники школы А.Г. Венецианова (А.В. Тыранов, Е.Ф. Крендовский, Г.В. Сорока).

Социально-критическая направленность творчества П.А. Федотова. Темы «маленького человека», драматического конфликта личности с внешней средой, духовной гибели человека в произведениях художника.

Графика. Расцвет карикатуры. Развитие гравировального искусства и литографии. Творчество С.Ф. Галактионова, А.О. Орловского. Графические альбомные издания. Литературная иллюстрация. Работы А.А. Агина. Творчество Т.Г. Шевченко.

Скульптура первой половины XIX в. Синтез скульптуры и архитектуры. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова. Творчество Б.И. Орловского, И.П. Витали. Произведения Ф.П. Толстого (серии медальонов, силуэты). Развитие жанрово-бытовой пластики (работы Н.С. Пименова, А.В. Логановского). Реалистические тенденции в работах П.К. Клодта.

Тема 5. Искусство второй половины XIX века

Общественная полемика о путях развития страны. Оформление новой художественной стилистики. Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. Поиск положительных начал и ценностей жизни. Искусство критического (демократического) реализма. Нравственно-воспитательная задача искусства. Формирование новой живописной системы. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг. Картины В.В. Пукирева, Н.В. Неврева, Л.И. Соломаткина.

Система художественного образования в России. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Преобразования учебного процесса в Академии художеств (1862 г.). «Бунт 14-ти» в 1863 г., создание Петербургской Артели художников.

Товарищество передвижных художественных выставок. Члены-учредители. Просветительская программа. Организация выставок. Этапы деятельности. Критические работы В.В. Стасова. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова.

Морально-философские проблемы в творчестве И.Н. Крамского. Исторические сюжеты и «евангельский цикл» в творчестве Н.Н. Ге. Жанровая живопись передвижников. Тема народной жизни в работах В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого. Отражение остросоциальных тем и человеческих взаимоотношений в творчестве В.Е. Маковского. Социально-окрашенные портреты-типы Н.А. Ярошенко.

Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в. Поэзия повседневности в пейзажах А.Г. Саврасова. Лирический пейзаж Ф.А. Васильева. Национальный пейзаж в живописи И.И. Шишкина. Творчество А.И. Куинджи и его учеников. Пейзаж в исторических картинах В.Г. Поленова. Творчество И.И. Левитана. Русская пейзажная школа в системе мирового искусства.

Позднее творчество передвижников. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова.

Академическая живопись. Жанровая структура, иконография, особенности стиля. Реалистические и салонные тенденции. Творчество Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского.

Академические традиции в развитии батальной живописи. Мастерская Б.П. Виллевальде. Совмещение батального, исторического и бытового жанров в работах И.М. Прянишникова, П.О. Ковалевского, А.Д. Кившенко. Документ и символ в творчестве В.В. Верещагина (серии картин Туркестанская, Балканская, Индийская, «1812 год. Наполеон в России»).

Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860–1890-х гг. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. Декоративное решение исторических и религиозных сюжетов у М.В. Нестерова (цикл картин, посвященный Сергию Радонежскому, картины о женской судьбе).

Скульптура второй половины XIX в. Академическое и реалистическое направления. Проблематика жанров. Новые сюжеты и мотивы. Жанровые произведения С.И. Иванова, Ф.Ф. Каменского, М.А. Чиждова. Развитие малых форм пластики. Работы Е.А. Лансере, А.Л. Обера, И.Я. Гинзбурга. Монументальная скульптура. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина. М.М. Антокольский – крупнейший мастер отечественной скульптуры.

Сатирическая графика 1860-х гг. Развитие литературной иллюстрации (работы К.А. Трутовского, П.И. Лебедева, П.П. Соколова, художников-передвижников). Офорты В.Е. Маковского, И.И. Шишкина. Гравюры на металле Ф.И. Иордана. Мастера репродукционной гравюры Л.А. Серяков и В.В. Матэ.

Архитектура второй половины XIX в. Развитие частного строительства. Идеи рациональной архитектуры. Подготовка квалифицированных специалистов. Ориентация на ретроспективное стилизаторство европейской архитектуры при возведении жилых и общественных зданий. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера. Поиски национального стиля. Изучение и интерпретации русского зодчества XVI–XVII вв. Использование мотивов деревянного русского зодчества в творчестве В.А. Гартмана, И.П. Ропета (И.Н. Петрова). Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева. Разработка проекта и возведение храма Воскресения Христова («Спаса на крови») в Петербурге. Предпосылки перехода от эклектики к модерну.

Особенности декоративно-прикладного искусства XIX в.

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Особенности развития русского искусства в первой четверти XVIII в.
2. Архитектура Петербурга и его пригородов первой четверти XVIII в.
3. Архитектура Москвы в начале XVIII в.
4. Монументально-декоративная живопись Петровской эпохи.
5. Скульптура первой четверти XVIII в.
6. Станковая живопись Петровской эпохи.
7. Графика Петровского времени. Мастера, произведения.
8. Русская архитектура середины XVIII в. Творчество Ф.-Б. Растрелли, С.И. Чевакинско-го, И.В. Мичурина, Д.В. Ухтомского.
9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII в.
10. Станковая живопись эпохи барокко. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.
11. Творчество служивших в России художников-иностранцев Георга-Христофа Гроота, Пьетро Ротари, Луи Токке.
12. Декоративно-прикладное искусство середины XVIII в.
13. Периодизация классицизма в русском искусстве.
14. Архитектура раннего классицизма. Основные мастера, памятники.
15. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Проекты, постройки.
16. Творчество И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.
17. Скульптура второй половины XVIII в. Монументальная и станковая скульптура. Мемориальная скульптура. Мастера, произведения.
18. Русские портретисты эпохи классицизма. Творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
19. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и Ф.Я. Алексеева.
20. Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко, П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова.
21. Бытовая живопись второй половины XVIII в. Мастера и направления.
22. Искусство первой трети XIX в. Разнообразие стилистических направлений.
23. Стилистические особенности архитектуры ампира. Ансамбли А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона, К.И. Росси, В.П. Стасова.
24. Архитектура Москвы после 1812 г. Творчество О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
25. Скульптура первой половины XIX в. Творчество В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова, Ф.П. Толстого, Б.И. Орловского, И.П. Витали, П.К. Клодта.
26. Портрет эпохи романтизма. Творчество О.А. Кипренского и В.А. Тропинина.
27. Романтический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и М.Н. Воробьева.
28. Особенности развития жанра исторической живописи. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни.
29. Эволюция бытового жанра в творчестве А.Г. Венецианова. Художники школы Венецианова.
30. Творчество П.А. Федотова.
31. Творчество А.А. Иванова.
32. Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. В.Г. Перов и бытовой жанр 1860-х годов.
33. Творчество И.Н. Крамского и Н.Н. Ге.
34. Жанровая живопись художников-передвижников (работы В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковского).
35. Пейзажная живопись художников-передвижников. Творчество А.Г. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина.
36. Позднее искусство художников-передвижников. Творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова.

37. Батальный жанр в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина.
38. Фольклорная, сказочная и религиозная тематика в исторической живописи. Творчество В.М. Васнецова, М.В. Нестерова.
39. Архитектура второй половины XIX века.
40. Скульптура второй половины XIX века. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина, М.М. Антокольского.
41. Академическая живопись второй половины XIX века.
42. Основные направления развития графики в XIX века.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989. С. 161–406.

История русского искусства: программа / сост. Т.В. Тишкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. 22 с.

История русского и советского искусства / Алленов М.М., Евангулова О.С., Плагин В.А. М., 1989. С. 103–272.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 2000. С. 87–235.

Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века. М., 1999. 399 с.

Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. М., 2004. С. 288–481.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989. 384 с.

Дополнительная литература

Справочная и энциклопедическая литература

Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб., 2005. 704 с.

Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с.

Кукина Е.М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. М., 2005. С. 187–404.

Русская живопись: Энциклопедия / Науч. ред. Г.П. Конечна. М., 2003. 1007 с.

Альбомы

Государственный Русский музей. Графика XVIII–XX веков / Авт. Л.П. Рыбакова, С.С. Шерман. М., 1958. С. 5–82.

Государственный Русский музей. Живопись и скульптура / Авт. вступ. ст. Н.Н. Новоуспенский, Г.М. Преснов. Л., 1968. С. 4–95.

Государственный Русский музей: коллекции живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XII–XX веков. М., 1991. С. 79–266.

Государственный Эрмитаж / Авт.-сост. В.А. Суслов, М.Б. Щукин, Е.Н. Ходза и др. М., 1987. С. 318–335.

Государственный Эрмитаж. Памятники русской художественной культуры X – начала XX века / Авт. вступ. ст. Г.Н. Комилова. М., 1979. С. 47–182.

Манин В.С. Шедевры русской живописи. М., 2000. С. 20–359.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru.

Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru.

Сервер «Музеи России»: <http://www.museum.ru/mus>.

Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html.

Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/

Государственный исторический музей: www.shm.ru/

Музеи Кремля: www.kremlin.ru/

Государственный Эрмитаж: hermitagemuseum.org

I. Организационно-методический отдел

Курс «История русского искусства» объединяет разносторонний материал, систематизированный в соответствии с хронологическими и тематическими принципами. Объем учебной информации распределен на три раздела, соответствующих следующим периодам: искусство допетровской Руси, русское искусство XVIII–XIX вв., искусство рубежа веков и XX вв., отечественное искусство конца XIX – XX вв.

В содержание курса История русского искусства. Раздел III. Отечественное искусство конца XIX – XX веков включены сведения об историческом развитии искусства, его связях с национальной и мировой художественной культурой, творчестве выдающихся архитекторов, живописцев, скульпторов, графиков.

Цель курса – раскрыть роль искусства в историческом развитии отечественной культуры, ознакомить студентов с основными его особенностями в период с конца XIX–XX вв.

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи курса:

1. Ознакомление с основными визуальными формами русского искусства;
2. Выявление особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства;
3. Выявление своеобразия русского искусства в системе общеевропейских стилистических тенденций и направлений;
4. Ознакомление с важнейшими памятниками архитектуры и изобразительного искусства и особенностями творчества их авторов.

После усвоения объема курса студенты должны:

- знать основные искусствоведческие термины и понятия;
- уметь пользоваться терминологическим и понятийным аппаратом для анализа и интерпретации памятников;
- знать основные памятники отечественного искусства и исторические факты с ними связанные;
- уметь творчески работать с научной, справочной и учебной литературой;
- ориентироваться в проблематике современных искусствоведческих исследований.

II. Содержание программы курса «Отечественное искусство конца XIX – XX веков»

Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура на рубеже XIX-XX вв.

Своеобразие русской художественной культуры рубежа веков. Общественное настроение и философские размышления эпохи, поиски выхода из кризисной ситуации. Развитие традиционных и новых мотивов в жанровой и исторической живописи. Успехи пейзажной живописи. Множественность художественных течений. Расширение контактов русского и западно-европейского искусства. Формирование типа универсального художника.

Русская архитектура конца XIX – начала XX в. Переход от эклектики к модерну. Основные черты стиля модерн. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля (особняк СП. Рябушинского, здание Ярославского вокзала в Москве) и Ф.И. Лидваля (здания Азовско-Донского банка, гостиницы «Астория»). Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Щуко (доходные дома в Петербурге, русские павильоны на международных выставках). Интерес к памятникам древнерусского зодчества. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.

Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Достижения петербургской скульптурной школы. Работы В.А.Беклемишева, Р.Р.Баха, Л.В.Шервуда. Творчество П.П.Трубецкого и развитие московской скульптурной школы. Работы А.С.Голубкиной. Основные темы и образы в творчестве С.Т.Коненкова. Монументальные произведения Н.А.Андреева и А.Т.Матвеева.

Живопись. Творческий путь В.А. Серова: от реализма к модерну. Эскизы, портреты, пейзажи, исторические и мифологические картины, рисунки, литературные иллюстрации, офорты и литографии В.А. Серова.

Творчество М.А. Врубеля: особенности живописного метода, тематика (сказка и миф в его живописи). Декоративная живопись, майолика и театральное творчество М.А. Врубеля.

Художественные группировки рубежа XIX-XX вв. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Обновление стиля в театрально-декоративном искусстве. Декорации А.Я. Головина. Танцевальные костюмы Л.С. Бакста. Спектакли «Русских сезонов» С.П. Дягилева: между символизмом и авангардом. Издательская и выставочная деятельность «Мира искусства».

«Союз русских художников» и московское искусство начала XX в. Традиции Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Поэзия русской природы в пейзажах И.Э. Грабаря и К.Ф. Юона. Картинные формы пейзажей А.А. Рылова. Русская тематика: от этнографического этюда до символов национального характера. Древнерусские сюжеты у А.П. Рябушкина. Старая Москва в работах А.М. Васнецова. Крестьянская тема в живописи Ф.А. Малявина. Значение деятельности «Союза русских художников» в развитии отечественного изобразительного искусства.

Творчество В.Э. Борисова-Мусатова: живописная техника, художественная система, стилевые особенности; его влияние на художников «Голубой розы». Поиски темы и стиля: творчество В.П. Кузнецова, М.Г. Сарьяна, Н.П. Крымова.

Объединение «Бубновый валет». Особенности живописной техники. Творчество П.П. Кончаловского, А.В. Лентулова. Импрессионистический, примитивистский и беспредметный («лучистский») периоды в творчестве М.Ф. Ларионова. Творчество Н.С. Гончаровой.

Неопримитивизм в искусстве авангарда: возвращение к национальным истокам. Открытие живописи Н. Пиросмани (Пиросманашвили). Живопись М.З. Шагала.

Стили творчества В.В.Кандинского: импрессионизм, модерн, «беспредметное» искусство. Музыкальная форма в создании «абсолютной» живописи; типы картин («впечатление», «импровизация», «композиция»).

Супрематизм К.М.Малевича: поиски стиля. Педагогическая система художника.

Конструктивизм. Творчество В.Е.Татлина. Живопись и рельефы конструктивистов.

Тема 2. Отечественное искусство от 1917 до 1941 г.

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. Государственная политика в области культуры и вопрос о «пролетарском искусстве». Расслоение творческой интеллигенции и ее отношение к политической власти в стране.

Тема «охраны художественного наследия». Национализация художественных музеев, частных собраний и коллекций. Музейное строительство. План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Агитационно-массовое искусство 1917-1920-х гг.: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов.

Поиски нового революционного содержания в произведениях станковой живописи. Работы К.Ф.Юона «Новая планета», «Симфония действия»; Б.М.Кустодиева «Большевик», «Праздник II Конгресса Коминтерна на площади Урицкого»; К.С.Петрова - Водкина «1918 год в Петрограде». Характерные черты времени в сюжетно-тематических произведениях А.В.Моравова, И.А.Владимирова; в пейзажах А.А.Рылова; в портретах С.В.Малютина.

Искусство 1920 - начала 1930-х гг. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х гг. Школа художника (К.С. Малевича, П.Н. Филонова) как альтернатива официальной системе художественного образования).

«Ассоциация художников революционной России» (АХРР): развитие принципа «художественного документализма» и разработка концепции «героического реализма». Выставочная деятельность. Передвижнический стиль в работах И.И. Бродского, портреты-

картины Г.Г. Ряжского, произведения М.Б. Грекова. Отражение новых явлений жизни в произведениях Е.М. Чепцова, Б.Н. Яковлева.

«Общество станковистов» (ОСТ): пафос и лирика нового мира. Произведения Д.П. Штеренберга, Ю.И. Пименова, П.В. Вильямса. Станковые и монументальные работы А.А. Дейнеки.

Объединение «Четыре искусства»: стилевые особенности, художественный метод. Мастера (К.С. Петров-Водкин, П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян).

«Общество московских художников» (ОМХ): особенности художественного метода. Натюрморты И.И. Машкова, произведения П.П. Кончаловского.

Многообразии стилей в скульптуре 1920-х гг. Творчество А.Т. Матвеева, И.Д. Шадра. Скульптурные портреты С.Д. Лебедевой.

Фотография и фотомонтаж 1920-1930-х гг. Кинематограф и его взаимосвязь с изобразительным искусством.

Архитектура 1920 - 1930-х гг. Конструктивизм. Творчество А.А., Л.А. и В.А. Весниных. «Объединение современных архитекторов» (ОСА). Проекты и постройки общественных, жилых сооружений архитекторов К.С. Мельникова, Г.Т. Крутикова, И.А. и П.А. Голосовых. Конструктивистские тенденции в творчестве А.В. Щусева 1920-х гг. Рационализм: архитектурное формообразование в пространстве и психологическое восприятие архитектурного образа. Школа Н.А. Ладовского и «Ассоциация новых архитекторов» (АСНОВА).

Образование Союза советских архитекторов (1932 г.). Активное строительство городов. Неоклассицизм в постройках И.В. Жолтовского и И.А. Фомина. Неоренессансный стиль И.В. Жолтовского и А.В. Щусева. План реконструкции Москвы 1935 г. Московский метрополитен. Конкурс проектов Дворца Советов. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве.

Искусство 1930-х гг. Союз художников СССР (1932 г.). Социальный заказ в официальном искусстве. Мифологизация художественного образа. Официальное и неофициальное искусство. Смена поколений художников и проблема стиля.

Живопись. Сюжетная картина и ее роль в общественной жизни. Произведения Б.В. Иогансона, С.М. Герасимова, А.И. Лактионова, А.А. Пластова.

Тенденции идеализации природы в скульптурных произведениях 1930 - х гг. Монументальные работы М.Г. Манизера, В.И. Мухиной. Скульптурное оформление Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, станций столичного метрополитена. Развитие анималистической скульптуры.

Тема 3. Искусство периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Развитие традиций плакатного искусства: произведения И.М. Тоидзе, В.Т. Корецкого, В.С. Иванова. «Окна ТАСС», «Боевой карандаш», «Штыком и пером». Серии графических рисунков Л.В. Сойфертиса, Д.А. Шмаринова, А.Ф. Пахомова. Военно-патриотические произведения А.А. Дейнеки, С.В. Герасимова, К.Ф. Юона. Трактовка тем исторического прошлого и образы героев в работах Е.Е. Лансере, П.Д. Корина, А.П. Бубнова, Н. Ульянова. Отражение темы войны в произведениях бытового и пейзажного жанров. Военно-героические работы скульпторов В.И. Мухиной, Н.В. Томского, С.Д. Лебедевой, Е.В. Вучетича. Замыслы и проекты памятников.

Архитектура военных лет. Маскировочные работы. Постановление СНК СССР «О строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени» и «О строительстве для эвакуированного населения» (1941 г.). Деятельность Комиссии по учету и охране памятников искусства (1942 г.). Реставрационно-восстановительные работы. Образование Государственного комитета по делам архитектуры при СНК СССР (1943 г.). Реконструкция разрушенных городов. Смена архитектурного стиля.

Тема 4. Изобразительное искусство и архитектура середины 1940 - конца 1950-х гг.

Художественная жизнь страны первых послевоенных лет. Тема войны в живописных произведениях Кукрыниксов, Б.М. Неменского, Ю.М. Непринцева, А.И. Лактионова,

В.Н.Костецкого. Тематическое разнообразие портретного жанра. Отражение мирной, трудовой жизни народа в работах Т.А.Яблонской, Ю.И.Пименова, А.А.Пластова. Тема национального своеобразия русской природы в пейзажах С.В.Герасимова, Н.М.Ромадина. Творчество Г.Г.Нисского.

Графика. Серии рисунков Б.И.Пророкова. Развитие жанра политической карикатуры. Произведения Кукрыниксов, В.Н.Горяева, Л.Г.Бродаты. Работы художников - плакати-стов А.А.Кокоренина, В.С.Иванова. Книжная графика. Творчество В.А.Фаворского.

Скульптура послевоенных лет. Увековечивание памяти погибших в годы войны. Мемориальный ансамбль в Кенигсберге (Калининграде). Монументальные памятники Е.В.Вучетича, Н.В.Томского. Работы А.П.Кибальникова (памятники Н.Г.Чернышевскому, В.В.Маяковскому). Развитие станковой пластики. Творчество С.Т.Коненкова.

Разработки архитекторами генеральных планов восстанавливаемых после военных разрушений городов: Сталинграда, Киева, Минска. Специфика проекта по восстановлению Новгорода. Развитие массового жилищного строительства. Разработки серий проектов индивидуальных квартир. Поиски облика жилого многоэтажного здания. Проектирование и возведение крупнопанельных домов. Высотные здания Москвы.

Смена идеологии в середине 1950-х гг. и политики в области искусства. Отрицание эстетики сталинской эпохи.

Тема 5. Изобразительное искусство и архитектура 1960 — 1980-х гг.

Искусство периода «оттепели»: возвращение к наследию русского авангарда, западные влияния и индивидуальные творческие решения.

Академия художников СССР и художники-«шестидесятники»: идейное противостояние. Неформальные художественные объединения и возникновение искусства «андеграунда». Преследование художников-нонконформистов, формирование альтернативного искусства и художественной эмиграции.

Искусство «сурового стиля» и ценности молодого поколения 1960-х гг. Работы Н.И. Андропова, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салакова, В.Е. Попкова, Г.М. Коржева.

Салонный реализм И.С.Глазунова.

Живопись 1970-1980-х гг.: смена тематики. Формирование художественного рынка: проблема ориентации на образец и этический выбор. Официальные и неофициальные выставки.

Преобладание индивидуальных манер и символических сюжетов. Неопрimitивизм и профессиональное искусство: работы Л. Пурьгина, Н. Нестеровой, Д.А. Пригова.

Скульптура 1960-1980-х гг. Синтез скульптуры и архитектуры в мемориальных памятниках-комплексах. Разработка принципов решения современного памятника. «Пушкиниана» О.К. Комова. Скульптура и монументы Л. Кербеля, Д.Ю. Митлянского. Контраст между официальным и нонконформистским искусством. Творческий феномен В. Сидура. Творчество И.Э. Неизвестного.

Архитектура 1960-1980-х гг. Сооружение общественных, культурных и спортивных центров. Трансформация исторической застройки городов, новые города-спутники, города науки. Работы М. Посохина, А. Меерзона, Ю. Платонова.

Тема 6. Искусство 1990-х гг.

Архитектура 1990-х гг. Проблема заказа и художественного качества. Постмодернизм и игра элементами классических стилей. «Бумажная архитектура». Реконструкция городской среды. Полемика вокруг художественных и социальных проблем архитектуры.

Основные тенденции станкового искусства последних лет. Постмодернизм в изобразительном искусстве. Концептуальное искусство. Элитарное, традиционное, массовое искусство. Новые технологии и творческие процессы. Компьютер и искусство. Художественная полемика и подведение итогов истории искусства XX в.

III. СПИСОК ВОПРОСОВ
К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА»
Раздел III. Русское искусство конца XIX – XX веков (2 курс, 2 семестр)

1. Русская художественная культура конца XIX – начала XX в.
2. Творчество К.А. Коровина: мотивы, художественные особенности.
3. Творчество В.А. Серова.
4. Творчество М.А. Врубеля.
5. Русская архитектура начала XX в. Основные мастера и сооружения модерна, неорусского стиля и неоклассицизма.
6. Стилистическое своеобразие скульптуры рубежа XIX – XX в.
7. Концепция и художественная практика мастеров объединения «Мир искусства». Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Б.М. Кустодиева.
8. Национальная тематика в работах мастеров «Союза русских художников». Творчество И.Э. Грабаря, А.П. Рябушкина, Ф.А. Малявина.
9. Символизм в живописи рубежа веков. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы».
10. Объединение «Бубновый валет». Живопись П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Лентулова.
11. Объединение «Ослиный хвост». Творчество М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой.
12. Примитивизм в искусстве в начале XX в. Творчество Н. Пиросмани (Пиросманишвили) и М.З. Шагала.
13. Беспредметная живопись В.В. Кандинского.
14. «Аналитическая» живопись П.Н. Филонова.
15. Супрематизм. Творчество К.С. Малевича и его учеников.
16. Живопись и дизайн В.Е. Татлина.
17. Агитационно-массовое искусство первых послереволюционных лет (плакат, передвижная агитация, праздничное оформление городов).
18. Станковая живопись периода Октябрьской революции и Гражданской войны (1917–1920 гг.).
19. Особенности развития отечественного монументального искусства в 1917–1920 гг.
20. Мероприятия советского правительства по охране памятников искусства (1917–1930-е гг.).
21. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х – начала 30-х гг.
22. Ассоциация художников революционной России: творческие принципы, основные мастера.
23. Тенденции конструктивизма и рационализма в архитектуре 1920-х гг.
24. Стилистическое многообразие в скульптуре 1920-х гг.
25. Отечественная архитектура 1930-х гг.: творческие принципы, основные проекты и памятники.
26. Скульптура 1930-х гг.: тематика, мастера.
27. Живопись 1930-х гг. Произведения Б.В. Иогансона, С.В. Герасимова, М.В. Нестерова, П.Д. Корина.
28. Графика периода Великой отечественной войны.
29. Военно-героическая тематика в работах скульпторов 1941–1945 гг.
30. Особенности развития отечественной архитектуры в период Великой отечественной войны.
31. Творчество С.Т. Конёнкова и В.И. Мухиной.
32. Отечественная архитектура послевоенного десятилетия.
33. Живопись послевоенного периода: темы, образы, традиции.
34. Новые тенденции в искусстве 1960–1980-х гг.
35. Скульптура 1960–1980-х гг. Ведущие мастера и их произведения.
36. Отечественная архитектура 1960–1990-х гг. Проблемы и решения.
37. Графика и оформление книги 1960–1980-х гг.
38. «Шестидесятники» и «суровый стиль» в живописи.
39. Тематическое разнообразие живописи 1970–1980-х гг.
40. Изобразительное искусство 1990-х гг.: основные тенденции.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989.

Алленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А. История русского и советского искусства. Учеб. пособие для вузов. М., 1989. С. 272–431.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. М., 2000. С. 235–385.

Справочная и энциклопедическая литература

Архитектура. Краткий справочник. Минск, 2004. 623 с.

Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб., 2005. 704 с.

Былинкин Н.П., Калмыкова В.Н. и др. История советской архитектуры. М., 1985.

Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с.

Кукина Е.М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. М., 2005.

Никифоров Б.М. О творчестве и мастерстве современных живописцев. М., 1971.

Парамонов А.В., Червонная С.М. Советская живопись. М., 1981. 272 с., ил.

Русская живопись: Энциклопедия / Науч. ред. Г.П. Конечна. М., 2003. 1007 с.

Русские художники от «А» до «Я» / Авт. Е.М. Алленова, Н.А. Борисовская, Т.И. Володина и др. М., 1996. 216 с., ил.

Русские художники: Энциклопедический словарь. СПб., 1998. 864 с.

Рябушин А.В., Шишкина И.В. Советская архитектура. М., 1984. 216 с.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru.

Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru.

Сервер «Музеи России»: <http://www.museum.ru/mus>.

Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html.

Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/

Государственный исторический музей: www.shm.ru/

Государственный Эрмитаж: hermitagemuseum.org