

Программа аттестационного испытания по всеобщей истории искусства для перевода для обучения на исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова на обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки «История искусств» (специальности: «Искусствоведение»)

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

ВВЕДЕНИЕ

Исторический процесс, культура, искусство. Роль искусства в духовной жизни. Искусство и общество. Искусство как специфическая форма общественного сознания. Мироззрение и искусство.

О природе искусства. Замысел и его творческое воплощение, единство формы и содержания в художественном образе. Искусство как способ выражения и отображения действительности, сферы идей и чувств. Объективное и субъективное в художественном творчестве. Общее (типическое) и неповторимо индивидуальное в каждом произведении.

Значение терминов «пластические искусства», «изобразительные искусства». Виды искусства. Особенности воплощения образа и художественного языка в архитектуре, скульптуре, живописи, графике.

Стиль в искусстве и его проявления. Стиль как совокупность художественных принципов, характерных средств создания образа, творческих приемов. Циклическая повторяемость трех этапов развития стиля - ранний, зрелый, поздний. Смена стилей и возможность их параллельного существования. Содержание понятий: направление в искусстве, художественная школа, индивидуальная манера мастера.

Периодизация истории искусства - крупные периоды, эпохи и стили. Основные категории периодизации. Исторические: Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время. Историко-культурные: Античность, Средние века, Возрождение, Просвещение, Романтизм и т.д. Стилиевые: романский стиль, готика, Возрождение, барокко, классицизм, модерн, конструктивизм и т.д. Различие понятий «эпоха» и «стиль».

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Искусство Древнего Египта

Периодизация искусства Древнего Египта, ее связь с периодизацией исторических процессов: искусство додинастической эпохи (II-ая пол. IV тыс. до н.э.), искусство Древнего царства (XXX-XXIII вв. до н.э.), искусство Среднего царства (XXII-XVIII вв. до н.э.), искусство Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.). История знакомства Европы с искусством Древнего Египта. Древнеегипетская религиозная система и мифологические представления. основополагающая роль религии Древнего Египта в специфике и путях формирования искусства. Канон, его индивидуальность в самом древнеегипетском искусстве и роль канона в истории мирового искусства. Особенности древнеегипетского искусства.

Додинастическая эпоха. Плита фараона Нармера. Формирование специфического языка древнеегипетского искусства.

Древнее Царство. Возникновение централизованного государства, его замкнутость. Придворный и самодостаточный характер искусства Древнего царства. Социальный статус художника в Древнем Египте. Культ фараона (живого бога) и заупокойный культ, его основополагающая роль в искусстве этого периода. Возникновение каменного зодчества и его специфика. Эволюция формы пирамиды. Пирамида Джосера в Саккара. Пирамидальные комплексы в Гизе (пирамиды Хеопса и Хефрена, Большой сфинкс). Особенности египетской архитектуры: грандиозность масштабов, массивность и геометрическая элементарность форм, несоизмеримость масштаба архитектуры. Сложение канона в древнеегипетской скульптуре и живописи. Особенности художественного языка древнеегипетской скульптуры. Ее монументальность, тяготение к грандиозным масштабам, статичность, связь с каменным блоком, проблема трактовки движения. Формирование портрета в искусстве Древнего Царства и его индивидуальность (статуя фараона Хефрена). Разновидности древнеегипетского рельефа и специфика его художественного языка (панели Хесира). Памятники живописи («Гуси» из Медума). Монументальный характер древнеегипетского искусства. Взаимоотношения архитектуры и изобразительного искусства.

Среднее царство. Возрождение единого государства и его отличительные черты в этот период. Политическая и художественная роль местных центров (номов). Расцвет культуры (литература) и особенности развития религиозной мысли. Изменение в практике строительства заупокойных сооружений. Упадок техники строительства пирамид. Пещерные гробницы и их настенные росписи (росписи Бени-Хасана). Развитие портрета (портреты Сенусерта III и Аменемхета III).

Новое царство. Восстановление самостоятельности и единства страны. Роль Фив, фиванского жречества и фиванских религиозных систем (культ Амона) в этом процессе. Основание XVIII династии. Египет становится мировой державой; влияние этого процесса на художественное развитие. Контакты с переднеазиатским регионом. «Имперский» характер египетского искусства. Появление храмовых ансамблей нового типа (Карнак и Луксор). Понимание «храма» в египетской религиозной мысли и художественном творчестве. Особенности погребальной архитектуры (храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Абу-Симбел). Монументальность и роскошь, рафинированность и разнообразие художественного языка скульптуры и живописи (скульптурная декорация храмов и живописные ансамбли погребальных сооружений). Портрет в искусстве Нового царства.

Амарнский период (конец XV - первая половина XIV в. до н.э.). Религиозно-политическая реформа Эхнатона. Резкое изменение в характере древнеегипетского искусства и вместе с тем невозможность окончательного преодоления существовавшей художественной традиции. Отказ от обязательности канона и выработка новых, ставших каноническими решений, господство гротеска, экспрессии и «реализма» (портреты Эхнатона и Нефертити). Правдивость и человечность образов скульптуры и живописи. Памятники из гробницы Тутанхамона.

Утрата Египтом государственной самостоятельности с XI в. до н.э. Обращение к древним традициям и их фиксированность. Портрет как высшее достижение саисского искусства.

Значение древнеегипетского искусства для истории мирового искусства.

Искусство эгейского мира

Понятие и составные части искусства эгейского мира. Периодизация. История открытия культуры эгейского мира. Общество и государство на Крите и в материковой Греции. Религиозная система. Место эгейского искусства в общей системе искусства Средиземноморья. Роль восточных влияний и воздействие эгейского искусства на позднейшее искусство Древней Греции. Дворцовый характер критского искусства и архитектуры. Особенность критской архитектуры и ордера. Ансамбль Кносского дворца. Отсутствие монументальной скульптуры, преобладание пластики малых форм («Богини со

змеями» из Кносса). Монументально-живописные ансамбли и специфика критской живописи (фрески Кноссского дворца). Вазопись (ваза с изображением осьминога из Палекастро).

Микенское искусство. Материковые центры - Микены, Тиринф. Особенность архитектуры, ее крепостной характер, специфика материалов и техники архитектуры. Дворцовые комплексы, формирование типологии мегарона, погребальные сооружения (крепость в Тиринфе, «Львиные ворота» и «Сокровищница Атрея» в Микенах). Монументальная живопись (фрески из Тиринфа). Торевтика (золотые «Кубок Нестора» и кубки из Вафио). Проблемы гибели эгейского мира и существования художественной традиции.

ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ

Искусство Древней Греции

Основные этапы развития искусства Древней Греции: искусство геометрической эпохи (XI-IX вв. до н.э.), искусство архаики (VIII-VI в. до н.э.), искусство классики (V-IV вв. до н.э.), искусство эпохи эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.). Географические, экономические, политические и историко-культурные особенности развития древнегреческого общества и их влияние на искусство. Античная демократия и греческое искусство. Новое понимание образа человека и его места в окружающем мире по сравнению с искусством Древнего Востока. Антропоцентризм и антропоморфность древнегреческого искусства. Роль и место мифологии в его развитии.

Искусство геометрической эпохи. Отсутствие монументальной архитектуры. Геометрический стиль в вазописи и скульптуре, его принципиальная новизна, техника, технология, образный мир и роль в формировании художественного языка древнегреческого искусства. Иные по сравнению с эгейским миром основы и особенности художественного языка. Его новаторство и индивидуальность.

Искусство архаики и ранней классики. Формирование полиса как основы греческой культуры и искусства. Развитие городской жизни. Становление основных видов и типов древнегреческого искусства, его своеобразие. Возникновение местных художественных школ. Формирование языка древнегреческой архитектуры. Ее особенности. Типология храма, его отличительные черты - масштаб, пропорции, криватуры, техника строительства, связь с человеком, особенность понимания внутреннего пространства и пластики объемов, связь с природным миром. Ордер. Три ордера древнегреческой архитектуры (дорический, ионический, коринфский), универсальный характер классической архитектуры, основанной на ордерной системе. Конструктивная и одновременно декоративная роль ордера. Принципы функционирования и структура ордера. Ансамбль в Пестуме. Возникновение монументальной скульптуры. Материалы и техника древнегреческой пластики. Тема человека - основная тема древнегреческой скульптуры. Курсы и коры. Особенность понимания пластического объема, его проработки, темы движения. Задрапированная и обнаженная фигура, ее художественный и этический смысл (Посейдон с мыса Артемисион, «Дельфийский возница»), Проблема скульптурной группы («Клеобис и Битон» Полимеда Аргосского, «Тираноубийцы» Крития и Несиота). Взаимоотношение скульптуры и архитектуры. Фронтонные композиции (фронтоны храма Афины Афайи на острове Эгина, западный фронтон храма Зевса в Олимпии и его метопы). Виды рельефа и его художественная специфика (метопы храма в Селинунте, «Трон Людовизи»). Вазопись. Типы древнегреческих ваз и этапы развития греческой вазописи: ориентализирующий, чернофигурный и краснофигурный стили.

Искусство высокой и поздней классики. Греко-персидские войны, их значение для развития греческого искусства. Возвышение Афин. Афинская демократия и ее

художественная политика. Ансамбль афинского Акрополя, система архитектурной композиции всего ансамбля и его основные сооружения. Парфенон - классический образец древнегреческого храма. Храм Ники Аптерос. Значение Эрехтейона и Пропилей для последующего развития греческой архитектуры. Принципы греческого градостроительства и архитектуры театрального здания (планировка Милета, театр в Эпидавре). Расцвет скульптуры. Мирон и его открытия в передаче движения и действия в скульптуре («Дискобол», «Афина и Марсий»). Поликлет и учение о пропорциях человеческого тела, о взаимном влиянии движения отдельных его частей на всю фигуру в целом. «Канон». Прием «хиазма» - средство гармонически сочетать покой и движение в скульптуре - «Дорифор». Образы скульптур Поликлета и древнегреческий идеал гармоничного, физически и духовно совершенного человека. Бронзовые статуи воинов из Риаче - важное археологическое открытие второй половины XX в.

Синтез скульптуры и архитектуры в Парфеноне. Фидий и его школа. Фронтонные композиции, метопы и фриз. Статуя Афины Парфенос. Портрет Перикла и проблема портрета в искусстве греческой классики. Великие мастера греческой скульптуры IV в. до н.э. Психологическое и формально-образное обогащение образа человека в скульптуре. Различные течения в скульптуре, акцент на внутренней или внешней разработке образа. Динамика и мощь образов Скопаса (фриз мавзолея в Галикарнассе, «Менада»). Проблема движения и характер человека у Праксителя («Гермес с младенцем Дионисом», «Афродита Книдская»). Лисипп и проблемы позднеклассической пластики («Апоксиомен», «Отдыхающий Гермес»). Леохар «Аполлон Бельведерский». Роль греческой скульптуры в истории мировой пластики. Проблемы древнегреческой живописи.

Искусство эпохи эллинизма. Эллинизм - новый этап в развитии греческой культуры и искусства. Восточный поход Александра Македонского и возникновение грандиозных греко-восточных монархий. Взаимопроникновение греческой и восточных культур. Многообразный характер эллинистического искусства, его достижения и противоречия. Новые принципы и особенности архитектуры эллинизма. Проблемы градостроительства, новое понимание масштабных, пространственных и формально-образных особенностей архитектуры. Архитектурные и скульптурные ансамбли Родоса, Пергама, Александрии. Развитие традиций классики и новые тенденции скульптуры эллинизма, подчеркнуто динамические и патетические решения монументальных статуй, групп и рельефов (Алтарь Зевса в Пергаме, «Лаокоон», «Ника Самофракийская», «Венера Милосская»), Бытовые мотивы в скульптуре. Эллинистический портрет.

Историческое значение художественной культуры Древней Греции для искусства Древнего Рима и мировой художественной культуры.

Искусство этрусков

Его индивидуальность, роль восточных и греческих традиций. Архитектура этрусков. Проблемы скульптуры и особенно скульптурного портрета (химера из Ареццо, «Капитолийская волчица», Аполлон из Вей, саркофаг из Цере, статуя Авла Метелла). Памятники этрусской живописи и их значение для истории античной живописи («Гробница львиц» из Тарквиний). Искусство этрусков и его влияние на формирование искусства Древнего Рима.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Начало города Рима - история и легенды. Периодизация искусства Древнего Рима: искусство эпохи Республики (V-I вв. до н.э.), искусство эпохи Империи (конец I в. до н.э. - V в. н.э.). Особенности римской державы и римского искусства, его индивидуальность и специфика.

Искусство эпохи Республики. Архитектура Древнего Рима. Строительные

конструкции и материалы (арка, своды, бетон, кирпич). Революционный характер римской архитектуры. Римское понимание ордера (святилище Фортуны в Пренесте, Табуларий в Риме). Формирование основ римской скульптуры, ее традиционный и новаторский характер. Возникновение портрета и исторического рельефа («Брут», портрет старика из Музея Торлония).

Искусство эпохи Империи - высшее достижение римского художественного гения. Установление режима личной власти в Риме. Рим - крупнейшее государственное образование античного мира. Понятие «римский масштаб». Культурная политика римских императоров (Юлиев-Клавдиев, Флавиев, Антонинов, Северов) и ее влияние на развитие искусства. Проблема «классицизма» в римском искусстве. Официальное и неофициальное искусство. Архитектура. Развитие новой строительной техники. «Римская архитектурная революция». Монументальность и рационализм языка архитектуры. Грандиозность и величие, выраженные лаконичными средствами. Пластическая выразительность объемных форм, сложные плановые и пространственные решения. Разработка проблем внутреннего пространства - одно из основных завоеваний римской архитектуры (Пантеон). Архитектура столицы и архитектура провинций - разные принципы взаимодействия. Эволюция римской архитектуры. Всесторонность постановки градостроительных проблем. Типология римской архитектуры: город, форум (Форум Романум, форум Траяна), базилика (базилика Максенция и Константина), храм (храм Фортуны Вирилис), святилище (алтарь Мира), амфитеатр (Колизей), театр (театр Марцелла), термы (термы Каракаллы), атриумно-перистильный дом (дом Веттиев), инсула, дворец, вилла (вилла Адриана), акведуки, мосты, дороги, гробницы и др.

Особое значение скульптурного портрета в искусстве Древнего Рима. Социокультурные и исторические корни возникновения портрета и его существования, особенности формально-образного языка. Веризм римского портрета. Типология и эволюция портрета (статуя Августа из Прима Порты, портреты Цецилия Юкунда, Веспасиана, Адриана, Коммода в образе Геркулеса, Каракаллы, Филиппа Аравитянина, Константина). Конный монумент (статуя Марка Аврелия). Исторический рельеф, его художественная и программная индивидуальность. Роль римского исторического рельефа в формировании художественного языка позднейшего европейского искусства (рельефы арки Тита, колонны Траяна). Древнеримская живопись. Стили в римской живописи. Росписи Помпей и Геркуланума («Вилла Мистерий»). Традиционное и индивидуальное в римской живописи. Фаюмский портрет. Римская мозаика, технология создания, специфика художественного языка («Битва Александра с Дарием»). Создание новых средств художественной выразительности в позднеантичном искусстве.

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Античность и средневековье. Историческая география средневекового искусства. Периодизация. Позднеантичное (III-VI вв.), раннесредневековое (VII-IX вв.), романское (X-XII вв.), готическое (XII-XV вв.) искусство. Периодизация византийского и древнерусского искусства. Общие и национальные периодизации, их соотношение.

Раннехристианское и ранневизантийское искусство

Эволюция римско-эллинистического искусства во времена начала упадка империи. Воздействие Востока. Живопись катакомб (катакомбы Домициллы). Раннехристианская пластика: саркофаги и мелкая пластика (саркофаг Юния Басса). Распад стилистического языка античного искусства и появление нового, экспрессивного и декларативного стиля. Культура IV-VI вв. как особая переходная эпоха, закладывающая основы средневекового сознания и искусства. Формирование главных планировочных и объемно-пространственных типов в архитектуре IV-VI вв. Базилика и центрическое здание. Базилика Санта Мария

Маджоре и церковь Санто Стефано Ротондо в Риме, мавзолей Галлы Пладиции и церковь Сан Витале в Равенне. Их мозаическая декорация и монументальная живопись. Постепенное расхождение западной и восточной традиций. Упадок Рима и конец античности.

Византийское искусство

Основные категории художественного языка византийского искусства. Икона как центр художественной системы византийского искусства; формирование иконы из искусства позднеантичного портрета. Утверждение понятия канона. Ранние иконы Синая. Искусство времени Юстиниана как основа византийского художественного языка. Византийский храм и символика его архитектурной и изобразительной программы.

Базиликальные и центрические церковные постройки. Св. София в Константинополе как совершенный центрический храм ранневизантийского типа. Мозаики Рима и Равенны. Столичное искусство и проблемы реконструкции его художественного языка.

Иконоборчество, его причины и специфика. Иконопочитание и его значение для последующей истории византийского искусства. «Македонский ренессанс. Искусство эпохи Юстиниана как образец для византийских «ренессансов» последующего времени. Монументальное искусство средневизантийского периода. Мозаики Дафни и Хозиос Лукас в Фокиде. Крестово-купольный храм и его изобразительная программа. Искусство XI века; нарастание спиритуализации и отвлеченности в его художественном языке. Комниновская икона. Икона Богоматери Владимирской (ГТГ) и св. Григория Чудотворца (Эрмитаж).

Латинское завоевание Константинополя и связанные с ним изменения в византийской культуре и искусстве. Восстановление империи. Палеологовское искусство в его важнейших памятниках. «Палеологовский ренессанс, его образные основы и художественное значение. Ансамбль Кахрие-Джами. Икона «Двенадцать Апостолов» (ГМИИ). Искусство второй половины XIV века. Исихазм и его роль в развитии поздневизантийского искусства.

Поздневизантийская художественная культура и ее значение для развития искусства Древней Руси. Фрески Феофана Грека.

ИСКУССТВО РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ЗАПАДЕ

Особенности становления средневекового искусства латинского Запада по сравнению с византийским искусством.

Великое переселение народов. Варварский орнамент в декоративно-прикладном искусстве и книжная миниатюра. Евангелие Дарроу. Вырождение архитектуры и скульптуры. «Каролингское возрождение». Архитектура. Аахенская капелла. Возобновление позднеантичных типологий в строительстве. Развитие базиликального церковного здания и проблема формирования средневекового собора. Хор и вестверк, зарождение обхода, многобашенность. Церковь аббатства Сен Рикье. Каролингская живопись и книжная миниатюра. Миниатюры Венского коронационного Евангелия. Античные и варварские мотивы; византийские влияния; возникновение новых типов декора.

Романское искусство

Происхождение термина «романский» и его условность. Характеристика нового архитектурного языка. Технический и художественный смысл романской архитектурной системы; проблема сводчатой базилики как центральная для романики. Историческое происхождение романской базилики: античные, раннехристианские, сиромалоазийские истоки этой формы. Типологические и иконографические особенности романского храма. Паломнические базилики. Романская архитектурная система как первая зрелая стилистическая система западноевропейской архитектуры. Романская архитектура Франции. Историко-культурные основания развития искусства во Франции в XI-XII вв. Ключенский

орден и клонийский собор. Цистерцианский орден и его строительство. Национальные особенности романской архитектуры. Романская архитектура Италии. Соборные комплексы в Парме и в Пизе. Романская архитектура Германии. Имперские соборы Рейна, их планировочные принципы, система сводов и декор (соборы Шпейера и Майнца). Национальные особенности немецкой романской архитектуры.

Изобразительное искусство Западной Европы около 1000 года. Византия и Запад: античная традиция и ее значение для иконографии и художественного языка средневековья. Византийские образцы и пути их проникновения на Запад. Множественность национальных школ, основные художественные центры. Иконографические принципы зрелого романского искусства и их отражение в монументальной живописи и книжной миниатюре. Формирование романского портала в искусстве Франции. Основные памятники порталной скульптуры во Франции: темы и стилистика (портал церквей в Отене, Муассаке, Сен Жиль дю Гар). Итальянская скульптура романской эпохи. Скульптуры Пармского баптистерия. Германия: надгробие романского времени. Изобразительное искусство. Монументальные памятники и книжная миниатюра «оттоновского возрождения». Иконография и стиль раннероманского изобразительного искусства. Основные типы иллюминированных рукописей в романское время. Маргинальные иллюстрации, инициалы, заставки, листовые иллюстрации. Влияние Византии до 1200 года как основной фактор, направляющий стилистическое и отчасти иконографическое развитие. Основные национальные школы. Монументальная живопись (фрески в Ламбахе, Сант' Анджело ин Формис, Берзе ла Вилль). Примитив и его художественный язык Фрески Каталонии.

Искусство готики

Термин «готика». Общая периодизация искусства готики. Готическая архитектура. Византийские церкви, романский храм, готический собор как высшие архитектурные явления христианского средневековья. Архитектура, скульптура, живопись и декоративные искусства в соборе. Рождение готической архитектурной системы в постройке аббата Сугерия в Сен Дени. Конструктивные основы готической архитектуры. Нервюрный крестовый свод. Ярусное построение готического собора. Способы достижения равновесия в ранней и зрелой готике; система контрфорсов и аркбутанов. Типология готического церковного строительства. Монастырское и светское строительство; типология готического жилого дома и общественного здания. Готическая архитектура Франции. Формирование главных компонентов планировочной, объемно-пространственной и декоративной системы французского готического собора. Эволюция французской готики во второй половине XII в. Соборы в Нойоне и Лане, Фасады. Значение Нотр Дам в истории собора ранней готики во Франции. Вторая фаза готической архитектуры во Франции: строительство крупнейших городских соборов. Шартр. Переход к четырехчастным сводам; изменение планировочной системы; возникновение нового типа опоры; особенности ордерной системы. Великие готические соборы Франции: Реймс, Амьен, Бове. Появление каркасного понимания готической конструкции, достижение предела прозрачности стены, совершенствование приемов зрительной дематериализации ордера. Новое поколение французской готики, исходящее из этих оснований. Неф церкви Сен Дени. Сен Шапель в Париже. Позднегоготическая архитектура; «пламенеющая» готика и ее смысл. Церковь Сен Маклу в Руане.

Готическая архитектура Германии. Начало готики в Германии. Воздействие архитектуры великих готических соборов Франции на Германию.

Кельнский собор. Появление самостоятельных черт немецкой готики: зальные церкви. Кирпичная готика. Церковь св. Марии в Любеке. Позднегоготическая стилистика в Германии.

Готическая архитектура Англии. Конструктивные, планировочные и декоративные особенности ранней готики в Англии и их варианты в первой половине XIII в. Формирование зрелого стиля в английской готике после 1230 г. Сложные своды и их значение для

английской школы; особенности понимания массы и стены; специфика английского готического ордера. «Перпендикулярная готика» и ее триумф в архитектуре после 1330 г. Собор в Глостере. Поздняя готика в Англии. Клуатр в Глостере, Королевская капелла в Кембридже, капелла Генриха VII в Вестминстерском аббатстве.

Синтез искусств в готике. Общая характеристика готики как стиля в изобразительном искусстве. Типологическая характеристика готической скульптуры. Готический собор и возможные места для скульптурной декорации в соборе в зависимости от национальной школы. Типологическая характеристика монументальной готической скульптуры. Другие виды скульптуры; мелкая пластика. Готическая скульптура Франции. Королевский портал Шартра. Другие скульптуры Шартра и стилистическая характеристика раннеготического натурализма. Античные влияния в реймской скульптуре. Образ человека в скульптуре позднего XIII и XIV вв. Куртуазная стилистика и поиски новой выразительности; Слютер и позднеготическая скульптура. «Колодец Моисея». Стилистическая характеристика позднеготического натурализма в искусстве XIV - начала XV вв.

Готическая скульптура Германии. Изобразительное искусство Германии около 1200 г: византийские влияния, их роль в различных видах искусств. Николай Верденский и «рака трех волхвов» в Кельне. Зрелая готика в Бамберге и Наумбурге, ее отличие от французской. Позднеготическая скульптура Германии, ее художественный язык.

Общая характеристика живописи эпохи готики. Типология готической живописи (миниатюра, алтарь, икона и станковая живопись, витраж, монументальная живопись) и ее зависимость от национальных школ; типологические изменения в искусстве живописи в ходе развития готики. Проблема готического алтаря; створчатый алтарь как специфическое искусство готики, соединяющее работу скульптора и живописца. Вопросы синтеза искусств в готике в их отношении к живописи. Национальные школы в эпоху готики. Книжная миниатюра. Основные типы иллюстрированных рукописей. Новые принципы оформления листа и новые тексты для иллюстрирования. Листовая миниатюра и инициал; маргинальные иллюстрации. Стилистическая характеристика. Движение от «византинизирующей» манеры начала XIII в. к стилю зрелой готики. Изменения в стиле в начале XIV в. Стилизация и натурализм как основы живописной манеры первой четверти XIV в. Светские сюжеты и мотивы, их место и значение в изобразительном искусстве XIV в. Формирование портрета и пейзажа. Зарождение портрета как самостоятельного жанра во второй половине XIV в. Проблема искусства «интернациональной готики», его стилистика и область распространения.

ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Значение термина «Возрождение» применительно к исторической эпохе, культуре, искусству. Итальянское искусство - классический пример искусства эпохи Возрождения. Особенности экономического и политического развития Италии, городская и придворная культура, художественные центры.

Основные особенности культуры и искусства итальянского Возрождения. Кардинальные изменения в мировоззрении, философии, эстетике. «Открытие мира и человека» (Я. Буркхардт). Антропоцентризм и антропометризм в искусстве. Новые представления о личности и образе человека в искусстве. Обретение права на индивидуальность.

Гуманизм, воздействие «новой философии жизни и истории» (Г. Барон) на становление и развитие искусства Возрождения. Античное наследие и ренессансная культура. Подражание античности и ее интерпретация. Античное и собственно ренессансное в искусстве.

Трактаты об архитектуре и изобразительном искусстве. Теория и практика. Основные элементы художественного языка ренессансного искусства. Роль античных образцов. Теория «подражания природе», линейная перспектива с единой точкой схода, иллюзорное

воспроизведение объема. Изменение традиционной иконографии. Христианская и античная символика, аллегорические изображения. Религиозное и светское в искусстве Возрождения.

Искусство и ремесло. Художественный замысел и его исполнение. Критерии оценки произведений. Заказчики, их меняющиеся вкусы и влияние на искусство. Социальный статус художника.

Периодизация искусства итальянского Возрождения и ее принципы. Проторенессанс (1260/1280-1410/1425), раннее Возрождение (1410/1425-ок. 1500), зрелое или Высокое Возрождение (ок. 1500-1520/1540), позднее Возрождение (1520/1540-1560/1590). Качественная характеристика каждого этапа. Отличие от периодизации социально-экономической истории или итальянской культуры в целом.

Два пути развития нового искусства - в Италии и на Севере (т.е. в европейских странах к северу от Альп). «ARS NOVA» (1420/1430 - ок. 1500) и ее специфика. Северное Возрождение (ок. 1500-1540/1580), особенности его проявления в разных странах: Германии, Нидерландах, Франции. Влияние ренессансной Италии на европейское искусство XVI в.

Искусство Проторенессанса

Проторенессанс как первый рубеж между средневековым и ренессансным искусством, переходный период. Стилистические черты проторенессансного искусства. Два этапа в его развитии.

Архитектура «инкрустационного стиля» в Тоскане. Соборный комплекс во Флоренции (баптистерий, колокольня, собор), церковь Сан Миньято аль Монте. Готические постройки в Италии. Использование конструктивных достижений готики и ее приспособление к местным художественным традициям. Собор в Сиене. Проторенессансное и готическое в итальянской архитектуре XIV в. Особенности проторенессансной архитектуры в Венеции. Собор Сан Марко. Дворец Дожей.

Скульпторы Никколо и Джованни Пизано. Рельефы проповеднических кафедр в пизанском баптистерии и церкви Сант' Андреа в Пистойе. Античные реминисценции в проторенессансной скульптуре. Творчество Арнольфо ди Камбио. Проникновение готики в скульптуру Италии XIV в.

Пьетро Каваллини и римская школа живописи. Фрески в церкви Санта Чечилия ин Трастевере. Воскрешение принципов античной иллюзионистической живописи. Вклад Джотто в развитие итальянской живописи. Фрески Капеллы дель' Арена в Падуе. Новації в области композиционного, пространственного и светотеневого построения живописного изображения. Сиенская школа: Дуччо и Симоне Мартини. Проблема византийских и готических влияний на искусство Италии.

Искусство Раннего Возрождения

Ведущая роль Флоренции в художественной жизни XV столетия. Проторенессансное наследие в архитектуре и обращение к опыту античности. Архитектурные принципы раннего Возрождения. Классические тектоника, ордерное мышление, система пропорционирования в итальянской архитектуре XV века.

Архитектура Филиппо Брунеллески и ее особенности. Купол Флорентийского собора. Перестройка церкви Сан Лоренцо. Капелла Пацци. Центрально-купольные постройки раннего Возрождения - конструкция, типология, семантика. Традиции Брунеллески в итальянской архитектуре XV века. Леон Баттиста Альберти как архитектор. Церкви Сан Франческо в Римини и Сант Андреа в Мантуе. Ренессансное переосмысление традиционной базиликальной церкви. Проблема оформления церковного фасада.

Городские дворцы раннего Возрождения. Палаццо Медичи и палаццо Ручеллаи во Флоренции. Новое объемно-пространственное решение и оформление фасада.

Региональные особенности архитектуры раннего Возрождения, разнообразие

архитектурных школ. Значение архитектуры раннего Возрождения для последующего развития зодчества в Италии.

Типология и основные художественные проблемы раннеренессансной скульптуры. Статуя, рельеф-картина, медаль, надгробие, скульптурный портрет, конный монумент.

«Св. Марк», «Св. Георгий» и «Давид» Донателло - воплощение гуманистических представлений о человеке. «Пир Ирода» Донателло и рельефы «Райских врат» флорентийского баптистерия работы Лоренцо Гиберти. Особенности и возможности ренессансного рельефа-картины. Медали Антонио Пизанелло и возрождение медальерного искусства.

Гуманистическая идейная программа, структура и художественное решение ренессансного надгробия. Христианские и античные представления о жизни и смерти. Бернардо Росселлино «Надгробие Леонардо Бруни» и Антонио Поллайоло «Надгробие папы Сикста IV».

Скульптурный портрет XV столетия, его характерные черты, связь с античным искусством и гуманистическими представлениями о человеке. «Портрет Джованни Келлини» Антонио Росселлино и «Портрет молодой женщины» Андреа Верроккьо.

Конные монументы раннего Возрождения и античная традиция. «Памятник кондотьеру Гаттамелате» работы Донателло и «Памятник кондотьеру Коллеони» Верроккьо. Их значение для последующего развития этого типа скульптуры в европейском искусстве.

Творчество Мазаччо и начало Возрождения в итальянской живописи. Продолжение традиций Джотто и использование законов линейной перспективы. Фрески Капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине и фреска «Троица» в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Пространство и объем как основные средства художественного выражения. Формирование флорентийской живописной системы, ближайшие последователи Мазаччо.

Живопись Пьеро делла Франческа и ее значение для итальянского искусства XV в. Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо. «Алтарь Монтефельтро» и проблемы алтарной картины в эпоху Возрождения. Дальнейшее развитие линейной перспективы. Обогащение пространственно-структурных достижений флорентийской школы колористическими достоинствами живописи. Ренессансные представления о личности - парные портреты Федерико да Монтефельтро и его жены Баттисты Сфорца.

Падуанская школа, творчество Андреа Мантеньи и становление ренессансного искусства на севере Италии. Фрески капеллы Оветари церкви Эремитани в Падуе и Камеры дельи Спозии мантуанского дворца. Роль античности в работах мастера. Археологический «энтузиазм» Мантеньи.

Картины Антонелло да Мессина. Искусство станкового портрета в его творчестве.

Венецианская школа и ее особенности. Колористические поиски венецианских мастеров. Творчество Джованни Беллини. «Мадонна на лугу» и «Души чистилища». Трактовка античного сюжета в картине «Пир богов».

Особенности флорентийской живописи последней трети XV в. Влияние философии неоплатонизма. «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли. Художественные мастерские Флоренции и начальный этап формирования стиля Высокого Возрождения.

Искусство Высокого Возрождения

Искусство этого периода - кульминация проявления классических черт Возрождения. Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Папский Рим как ведущий художественный центр. Достижения мастеров Высокого Возрождения и их значение для развития итальянского и мирового искусства.

Архитектура Высокого Возрождения. Постройки Донато Браманте в Риме: Темпьетто, ансамбль Бельведера, начало строительства собора св. Петра. Наследие Браманте и его значение для архитектуры XVI в. Рафаэль как архитектор. Вилла Мадама.

Леонардо да Винчи. Личность художника. Рациональное начало в творчестве, неразрывная связь художественных и научных интересов. Рисунки Леонардо. Штудии анатомии, движения, жестов, мимики. Особенности творческого метода и художественного мышления мастера. Фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане. Леонардо и теория световоздушной перспективы. «Мадонна в гроте» (Лувр), «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» (Эрмитаж). Вклад Леонардо в искусство портрета. «Джоконда».

Рафаэль. Умбрийские и флорентийские традиции в его творчестве. «Мадонна Конестабиле», «Обручение Марии». Новые черты в религиозной живописи - «Мадонна в зелени». Рафаэль как мастер композиции. Фрески Станца делла Сеньятура в Ватиканском дворце. Идеал гармонической личности в портретах Рафаэля. «Сикстинская мадонна». Поздние произведения художника и его мастерская. Фрески виллы Фарнезина.

Творчество Микеланджело до 1516 года. Индивидуальные особенности скульптурного языка Микеланджело. Специфика его творческого метода и работы с мрамором. Рельеф «Мадонна Питти», «Пьета» в соборе св. Петра, «Давид». Микеланджело в Риме. Замысел гробницы папы Юлия II. «Моисей». Росписи свода Сикстинской капеллы в Ватикане.

Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения. Гуманизм в Венеции. Джорджоне и «джорджонизм». Картины «Гроза», «Спящая Венера», «Юдифь». Цвет и свет в венецианской живописи. Роль пейзажа. Ранние произведения Тициана в религиозной живописи, жанре «поэзий» и портрете: алтарный образ «Вознесение Марии», «Любовь небесная и земная», «Портрет юноши с перчаткой». Роль колорита в живописи Тициана.

Искусство позднего Возрождения

Особенности социально-экономического и политического развития европейских стран в XVI в. Великие географические открытия и их последствия. Итальянские войны. Изменения в мировоззрении, новые представления о мире и месте человека в нем. Характерные черты итальянской культуры XVI столетия. Судьба гуманизма. Реформация и контрреформация. Тридентский собор.

Проблема стиля в итальянском искусстве позднего Возрождения. Классические традиции и антиклассические тенденции. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности.

Архитектура позднего Возрождения в Риме и центральной Италии. Антонио да Сангалло Младший и Балдассаре Перуцци (палаццо Фарнезе и палаццо Массими). Архитектурное творчество Микеланджело и его специфика. Библиотека Лауренциана во Флоренции, собор св. Петра, ансамбль площади Капитолия в Риме. Влияние Микеланджело на итальянскую архитектуру. Протобарочные тенденции в архитектуре и скульптуре.

Венецианская архитектура позднего Возрождения - классический эпилог ренессансного зодчества. Местные традиции, опыт античности и Высокого Возрождения в работах венецианских мастеров. Андреа Палладио, его архитектурная теория и постройки. Базилика в Виченце. Дворцы и виллы Палладио: палаццо Тьене и палаццо Вальмарана в Виченце, вилла Барбаро в Мазер, вилла Ротонда. Место Палладио в архитектуре Возрождения и значение его наследия для европейской архитектуры.

Градостроительство в ренессансной Италии. Теория и практика. Перепланировка сложившейся застройки и создание «идеального города».

Общая характеристика изобразительного искусства позднего Возрождения. Живопись флорентийского маньеризма.

Новые черты в творчестве Микеланджело. Ансамбль капеллы Медичи, «Скорчившийся мальчик» (Эрмитаж), фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле, скульптурная группа «Пьета» из флорентийского собора.

Корреджо и живопись Пармы. Роспись купола Пармского собора. Маньеризм в скульптуре. «Персей» Бенвенуто Челлини.

Венецианская школа живописи в период позднего Возрождения. Дальнейшее развитие венецианского колоризма и выразительных возможностей масляной живописи в произведениях Тициана. Картины на античные темы и сюжеты: «Даная», «Диана и Актеон». Парадные и камерные портреты Тициана. «Портрет Карла V в кресле», «Портрет Ипполито Риминальди». Религиозные композиции художника: «Св. Себастьян», «Оплакивание Христа». Особенности интерпретации сюжета и изменения живописной манеры в позднем творчестве Тициана.

Паоло Веронезе и вкусы патрицианской Венеции. «Пир в доме Левия». Росписи виллы Барбаро в Мазер. Якопо Тинторетто и новые тенденции в венецианской живописи XVI в. Особенности построения композиции, свет и цвет в живописи мастера. Работы для Скуола ди Сан Рокко, «Тайная вечеря» из церкви Сан Джорджо Маджоре.

Искусство «ARS NOVA»

Происхождение и содержание термина «ARS NOVA». Отличие искусства Севера в XV в. от раннего Возрождения в Италии. Роль позднесредневекового наследия. Влияние идей пантеизма. Истоки «ARS NOVA». Живопись Нидерландов и других европейских стран в XV столетии. Концепция нидерландской картины. «Скрытый символизм» в произведениях мастеров «ARS NOVA». Искусство «ARS NOVA» - истоки и начальная пора Северного Возрождения.

Творчество Яна ван Эйка. «Гентский алтарь». Техника масляной живописи и ее художественные возможности. «Расшифровка» содержания нидерландских картин. «Мадонна канцлера Ролена». Портрет в творчестве Яна ван Эйка. «Портрет четы Арнольфини».

Нидерландская живопись во второй половине XV в. - развитие достижений и новации. «Алтарь Портинари» Гуго ван дер Гуса. Фантастическое и реальное в произведениях Иеронима Босха. Триптих «Сад земных наслаждений», «Блудный сын».

Искусство Северного Возрождения

Опыт ренессансной Италии и художественные традиции Севера. Развитие гуманизма вне Италии. Реформация и ее воздействие на искусство. Проблема «интернационального маньеризма». Периодизация искусства Северного Возрождения. Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы.

Возрождение в Германии, его особенности. Творчество Альбрехта Дюрера. Графические работы. Серия гравюр «Апокалипсис», гравюра «Меланхолия» и ее интерпретация. «Троица». Автопортреты и портреты Дюрера. «Четыре апостола» - программное произведение позднего творчества мастера. Разработка Дюрером художественной теории.

Конгломерат идей позднего средневековья, гуманизма и Реформации в немецкой культуре. «Изенгеймский алтарь» Грюневальда. Портреты Ганса Гольбейна Младшего. Кратковременность немецкого Возрождения.

Возрождение в Нидерландах. Сложность взаимодействия национальных традиций и художественного опыта ренессансной Италии. «Традиционалисты» и «романисты». Живопись Питера Брейгеля Старшего, ее связь с «ARS NOVA» и новации. «Падение Икара», «Охотники на снегу» из цикла картин «Времена года», «Слепые».

Возрождение во Франции - основные этапы и национальные особенности. Специфика французского гуманизма, его проявления в философии и литературе. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения. Роль итальянского влияния, его ассимиляция. Итальянские мастера во Франции. Искусство при дворе французских королей,

художественная политика и вкусы властителей Франции.

Французские замки - от средневековья к Возрождению. Королевские замки Блуа и Шамбор. Национальные черты в архитектуре. Фасад Лувра работы Пьера Леско. Архитектурная теория и постройки Филибера Делорма. Школа Фонтенбло и ее значение для формирования изобразительного искусства французского Возрождения. Скульптура Жана Гужона и Жермена Пилона. «Фонтан невинных», «Надгробие канцлера Рене де Бирага». Французский живописный и карандашный портрет XVI в.

Особенности развития испанской культуры после Реконкисты. Открытие Америки и формирование Всемирной державы. Ярко выраженное своеобразие архитектуры, связанное с многовековыми мавританскими традициями. Попытка адаптации классического языка. Эскориал.

Длительное влияние Нидерландов и воздействие итальянского Возрождения на испанскую живопись. Эль Греко. Византийская выучка. Принципиально новые тенденции в его искусстве. Снижение интереса к реальности во имя передачи символично-сакрального смысла события или образа. «Похороны графа Оргаса», «Снятие пятой печати». Портреты Фернандо Нуньо де Гевара и Фра Ортенсио Паравесино. Исключительность художественной эволюции Эль Греко.

Конец искусства Возрождения в Италии и Европе, кризис ренессансного искусства и зарождение нового художественного языка.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА

Взаимоотношения государства и культуры, церкви и культуры после Возрождения и Реформации. Контрреформация и ее влияние на развитие искусства. Расцвет национальных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой. Возникновение новых стилевых и формально-образных тенденций в искусстве, новых жанров и синтеза искусств.

Искусство Италии XVII в.

Особенности культурной ситуации. Рим как художественный центр. Роль папского двора. Стремление опереться на величие древних традиций и воссоздать Рим как центр мира. Барокко и его специфика. Создание градостроительных ансамблей. Возникновение барочного храма и его развитие. Единство образа, динамика, живописность, специфика ритма и пластики, значение фасада. Джакомо Бароцци да Виньола и Джакомо делла Порта - церковь Иль Джезу, Пьетро да Кортона - церковь Санта Мария делла Паче в Риме. Джованни Лоренцо Бернини - крупнейший мастер барокко; масштабность, динамика, пышность и театральные эффекты его работ. Площадь собора св. Петра в Риме, Скала Реджа в Ватикане, церковь Сант'Андреа аль Квиринале в Риме. Творчество Франческо Борромини - кульминация особенностей архитектуры барокко: точный математический расчет в соединении с глубоко спиритуальным формально-образным решением ансамблей Сан Карло алле Куаттро Фонтане и Сант'Иво делла Сапиенца в Риме. Городской дворец барокко. Палаццо Барберини в Риме.

Определяющая роль Бернини в развитии скульптуры барокко. Повышенная динамика, стремление передать быстро переходящие состояния, интерес к крайнему напряжению духовных и телесных сил, к аффектам в светских и сакральных образах. «Давид», «Аполлон и Дафна» для виллы Боргезе в Риме. «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария делла Витториа. Эмоциональность и интимность в портретах Шипионе Боргезе, Костанцы Буонарелли. Работы Бернини в интерьере собора св. Петра в Риме. Фонтаны барокко и их художественное своеобразие («Фонтан Четырех рек» на площади Навона в Риме).

Барочная монументальная живопись, ее органическое взаимодействие с архитектурой и скульптурой, стремление стереть границы реального и изображаемого миров, иллюзионизм

(плафоны: Гверчино «Аврора» на вилле Людовизи в Риме, Пьетро да Кортона «Триумф Божественного Провидения» в Палаццо Барберини в Риме, Андреа Поццо «Триумф св. Игнатия» в церкви Сант'Иньяцио в Риме).

Два пути формирования нового художественного языка живописи. Творчество братьев Карраччи. Создание академий как организаций систематического образования. Болонский академизм, принципиальная имитация стиля Высокого Возрождения, присущая ему монументальность, идеализация, эклектизм. Микеланджело Меризи да Караваджо и революционность его реформы. Сведение религиозной истории на землю, насыщение ее новым конкретным, человеческим содержанием. Натурализм. Резкая светотень, повышенная пластика (циклы капеллы Контарелли в церкви Сан Луиджи деи Франчези и капеллы Черизи в церкви Санта Мария дель Пополо, «Мадонна ди Лорето», «Успение Богоматери»). Европейский караваджизм. Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.

Искусство Испании XVII в.

Испанское искусство на рубеже XVI-XVII вв. Роль двора и церкви в создании искусства Испании «Золотого века».

Развитие классических тенденций в архитектуре первой половины XVII столетия. Обращение к многовековым мавританским традициям и связанное с этим ярко выраженное своеобразие испанской архитектуры второй половины XVII-XVIII вв.

Распространенность в испанской скульптуре своеобразных типологий ретабло, ауто сакраменталес. Подчеркнутый натурализм и экспрессия.

Влияние караваджизма на испанскую живопись. Творчество Хусепе де Риберы. Любовь к трагедийной тематике («Мученичество св. Варфоломея»). Драматизация образа за счет показа предельного самоистязания («Отшельник Павел»). Женские образы Риберы - «Св. Инесса». Франсиско Сурбаран. Создание больших монастырских циклов. Показ мистического общения с божеством (цикл св. Бонавентуры, «Св. Лаврентий»).

Вершина в развитии испанской живописи - творчество Диего Веласкеса. Объективность в соединении с проникновением в суть индивидуальности портретируемого (портреты Филиппа IV, Оливареса, конные портреты Филиппа IV и Балтасара Карлоса). Передача взаимоотношений человека с миром (портреты папы Иннокентия X, Эль Примо). Мастерство и свобода обращения с цветом (портреты инфанты Маргариты). Новая трактовка исторической картины («Сдача Бреды»). Эволюция отношения к античной теме («Кузница Вулкана», «Венера с зеркалом»). «Менины» и «Пряхи» - поздние многофигурные композиции в творчестве Веласкеса.

Творчество Бартоломе Эстебана Мурильо - финал живописи «Золотого века» («Непорочное зачатие», «Едоки дыни»).

Искусство Фландрии XVII в.

Политическая зависимость от Испании (в отличие от родственной Голландии), сохранение королевского двора и католической церкви в качестве заказчиков. Фламандские вариации барокко в архитектуре и скульптуре: итальянское влияние и национальные особенности этого стиля.

Живопись Питера Пауля Рубенса - классический пример живописи барокко. Его определяющая роль, огромная продуктивность, создание барочной алтарной картины, мощь образов, патетика, чрезвычайная эмоциональность. «Воздвижение креста» для собора Антверпена. Чувственная интерпретация античности («Похищение дочерей Левкиппа», «Персей и Андромеда»). Антипсихологизм большинства портретов, эротика женских образов («Шубка»). Продолжение традиций Брейгеля в восприятии природы и народной тематики («Замок Стен», «Крестьянский танец»). Антонис ван Дейк и создание сословного

парадного портрета (портреты братьев Стюарт, Карла I на охоте). Формирование бытового жанра. Выражение стихийной мощи и жизнерадостности в творчестве Якоба Йорданса («Бобовый король»), особенности восприятия мира и человеческого состояния у Адриана Браувера («Дерущиеся картежники», «Потасовка»). Франс Снайдерс и специфика фламандского натюрморта.

Искусство Голландии XVII в.

Обретение независимости от Испании. Победа протестантизма. Патриотический подъем от ощущения победы над Испанией. Исчезновение гегемонии религиозно-исторического жанра. Барокко в сочетании с давними национальными традициями в архитектуре и скульптуре, последующая классицизация форм. Появление чрезвычайно развитой системы жанров живописи.

Многообразие видов натюрморта. «Тихая жизнь предметов» в харлемских завтраках Питера Класа и Виллема Хеды. Эволюция натюрморта в сторону большей эмоциональной насыщенности образа у Виллема Калфа. Особенности пейзажа в голландской живописи. Портрет местности, родины непритязательной, но горячо любимой у Яна ван Гойена («Вид реки Вааль у Неймингена») и Соломона ван Рейсдела («Вид реки»). Развитие в творчестве Якоба ван Рейсдала барочных черт («Болото», «Еврейское кладбище в Амстердаме»). Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве. Анекдотическая трактовка крестьянской темы у Адриана ван Остаде. Популярность изображений городского быта. Поэтизация повседневной жизни у Габриэля Метсю («Девушка за работой»), Герарда Терборха («Дама, моющая руки») и Питера де Хоха («Госпожа и служанка»).

Ян Вермер - вершина голландской жанровой живописи. Ясность, любование любым предметом, наполненность светом, гармония бытия и лиризм («Служанка, наливающая молоко», «Девушка с письмом», «Кавалер и дама у клавесина», «Уличка»). Более приземленная и эмоциональная трактовка жизни в городских сценах Кареля Фабрициуса («Часовой») и Эммануэля де Витте («Рынок в порту»).

Франс Халс. Жизнеутверждающий, мажорный характер его раннего творчества. Усложнение портретного образа и нарастание драматического начала в зрелом и позднем периоде (портреты Хейтхейзена, Виллема Круса, регентш Дома престарелых). Проблема группового портрета.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Острая характерность его ранних портретов («Ученый», «Автопортрет с Саскией на коленях»). Нарастающий интерес к многозначности характера, сосредоточение на внутреннем мире человека, особое внимание к старческой модели (Ян Сикс, брат Адриан, старушка). Создание новой концепции группового портрета, объединяющей персонажи действием («Ночной дозор»). Возвращение к библейской тематике от бытового мелкотемья, эволюция от брутальности и караваджистских приемов к новому философско-психологическому осмыслению традиционных сюжетов («Снятие со креста», «Вирсавия», «Возвращение блудного сына»). Особенности отношения к античной тематике («Ганимед», «Даная»).

Искусство Франции XVII и XVIII вв.

Торжество абсолютной монархии, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре Франции. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Французский классицизм, его особенности и характерные черты.

Введение регулярности в городской планировке. Тип закрытой площади у Франсуа Мансара (Вандомская площадь). Использование схемы итальянского фасада в культовом зодчестве, национальная специфика. Церковь Сорбонны архитектора Жака Лемерсье в Париже. Победа принципов классицизма у Жюль Ардуэн-Мансара (собор Инвалидов в

Париже, Большой Трианон в Версале). Восточная колоннада Лувра архитектора Клода Перро как квинтэссенция принципов французского классицизма. Архитектоничность, статика, завершенность композиции и размеренность ритма. Формирование загородного дворца (Франсуа Мансар - Шато Мезон Лаффит, Луи Лево - Шато Во ле Виконт с регулярным парком, созданным Андре Ленотром). Завершение этого процесса в работе Ленотра, Лево и Ардуэн-Мансара над ансамблем Версаля. Особенность планового решения, масштаб, гигантская протяженность, спокойная и разнообразная организация стены дворца орденом, величественные и пышные интерьеры (Зеркальная галерея). Четкость в планировке колоссальных территорий парка, последовательность его восприятия. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Влияние Версаля на последующие дворцово-парковые комплексы в Европе.

Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Франсуа Жирардон. Французская интерпретация барочных принципов в его творчестве.

Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Жак Калло. Острота восприятия и трагизм, гротеск в его гравюрах («Бедствия войны»). Караваджизм Жоржа де ла Тура. Лаконизм и суровость образов («Св. Мария Магдалина»). Братья Ленэн. Спокойствие и достоинство в интерпретации крестьянских образов («Семейство молочницы»).

Никола Пуссен - признанный глава французской школы. Кристаллизация в его творчестве особенностей живописи классицизма («Ринальдо и Армида»). Четкость в построении планов, уравновешенная композиция, ясность обрисовки характеров, героизированный образ человека, исполненного чувства долга («Аркадские пастухи», «Автопортрет»). Интерес к теме природы в позднем периоде творчества («Пейзаж с Гераклом и телом Какуса»). Создание классицистического пейзажа, идеального и сочиненного Клодом Лорреном («Похищение Европы»), Французский академизм - поздняя стадия классицизма, его нормативность, ангажированность.

Окончание царствования Людовика XIV - начало новой эпохи с иными настроениями в обществе и художественными запросами. Особенности стиля рококо. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Рокайльный особняк - синтез искусств, призванный создать специфический образ аристократического стиля жизни. Отель Субиз в Париже.

Имперсональность рокайльного изображения человека в скульптуре при общем впечатлении аристократизма, изящества, привлекательности. Жан Батист Лемуан. Живопись Антуана Ватто и создание жанра «галантных празднеств». Свобода композиции, плавность ритмов, гармония в вариациях движений, единство людей с обжитой природой, ирония («Отплытие на Киферу», «Затруднительное предложение», «Жиль», «Вывеска Жерсена»). Франсуа Буше. Соединение рокайльной стилистики с жанровыми и античными сюжетами, фривольность («Геракл и Омфала», «Венера перед зеркалом»). Жан Оноре Фрагонар. Связь с позднерокайльной эстетикой, но гораздо больший темперамент, чувственность, масштаб образов («Девушка с собачкой», «Качели»). Предромантические тенденции в портрете (портреты аббата Сен Нона и Дидро).

Влияние идей Просвещения на французское искусство. Просветительская художественная критика с ее апелляцией к разуму, гражданским идеалам, характерной нормативностью.

Место портрета в искусстве XVIII в. Морис Кантен де Латур - портретист. Печать духовной избранности, подчеркнутый интеллектуализм, острая индивидуальность и активный контакт со зрителем (портреты Мари Фель, автопортреты).

Жан Батист Симеон Шарден. Появление «мещанского жанра», противоположного по своим образно-формальным особенностям искусству рококо. Апологетика особого жизненного уклада персонажей Шардена («Женщина, чистящая овощи», «Молитва перед обедом», «Автопортрет»). Натюрморты Шардена («Медный бак», «Натюрморт с атрибутами искусств»). Жан Батист Грез и развитие тематики третьего сословия в сторону

дидактичности, сухого морализаторства, многословия («Отцовское проклятие», «Паралитик»).

Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения.

Жак Анж Габриэль. Создание нового типа городского ансамбля - открытой площади, связывающей несколько важных архитектурных комплексов. Площадь Согласия в Париже. Малый Трианон в Версале как пример творческого претворения античного наследия. Ясные пропорции, простые формы, гармоничность, камерность впечатления. Археологизм Жака Жермена Суффло по отношению к античным источникам, попытка воссоздать в Пантеоне (церковь св. Женевиевы в Париже) грандиозные сооружения Древнего Рима, их монументальность и строгость. Этьен Луи Буле и Клод Никола Леду. Феномен «бумажной» архитектуры. Ориентация на исторические стили, стремление к простым геометрическим формам и плановым решениям.

Жан Батист Пигаль. Обращение в скульптуре к образу великого гражданина-современника, специфика использования античного приема «героической наготы» (статуя Вольтера). Морис Этьен Фальконе. Просветительская проблематика в его творчестве. Сдержанность и рассудочность художественного языка, энергичность персонажей («Медный всадник» в Санкт-Петербурге). Жан Антуан Гудон и связь с духовным подъемом предреволюционного времени, желание создать галерею портретов людей, составивших «славу и счастье отечества». Героизация персонажа при тонком проникновении в его индивидуальность. Интерес к творческой личности и стремление передать характер ее дарования (портреты Глюка, Руссо). Статуя Вольтера как отражение идей и общественных настроений времени.

Живопись неоклассицизма. Творчество Гюбера Робера и тема величия древних руин.

Искусство Италии XVIII в.

Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе. Сохранение высокого уровня мастерства итальянских художников. Рим как общеевропейский художественный центр. Значение раскопок Помпей и Иркуланума для формирования стиля неоклассицизма.

Позднбарочные сооружения в Риме (фасад церкви Санта Мария Маджоре, фонтан Треви, Испанская лестница). Филиппо Ювара. Ансамблевость, масштабность, переход к классицистическим формам. Преобладание классицизирующего направления в итальянской архитектуре середины - второй половины века (церковь Суперга в Турине).

Джованни Баттиста Пиранези. Значение его архитектурной графики. Преклонение перед античной архитектурой, ее героизация. Трансформированное изображение реальных памятников («Виды Рима»). Трагизм архитектурных фантазий Пиранези («Тюрьмы»).

Преломление барочных традиций в живописи Алессандро Маньяско. Экспрессивность и гротеск, специфическая тематика его произведений («Трапеца монахинь»). Джузеппе Мария Креспи. Сочетание реализма с особой сдержанностью художественного языка и религиозной эмоциональностью («Таинства»).

Ведущая роль венецианской школы в итальянской живописи. Джованни Баттиста Тьеполо. Декоративность его монументальных работ, особенности композиции, пространственность, сценичность. Светскость и праздничность образов (росписи палаццо Лаба и виллы Вальмарана). Венецианская ведута. Антонио Каналетто. Создание эмоционального, торжественного и поэтического образа Венеции («Отъезд дожа на обручение с Адриатическим морем»), Франческо Гварди. Соединение фантазии и реальности в его работах. Интерес к непарадной Венеции («Венецианский дворик», «Венецианская лагуна»).

Искусство Англии XVIII в.

Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции.

Палладианство в английской архитектуре. Размах градостроительства, регулярные ансамбли. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре. Архитектор Кристофер Рен. Многочисленность и разнообразие его сооружений. Репрезентативность стиля (собор св. Павла).

Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности. Видовой принцип организации парка, смена впечатлений, «сюрпризы».

Длительная зависимость английской живописи от других школ. Влияние портретного искусства Гольбейна и Ван Дейка. Уильям Хогарт. Воздействие просветительских идей, морализаторство, юмор, детальность рассказа («Модный брак»). Джошуа Рейнолдс. Сочетание сословной репрезентативности и стремления к героизации, эмоциональности (портреты Сарры Сиддонс, лорда Хитфилда). Томас Гейнсборо. Естественный аристократизм его героев, одухотворенность (портрет Мэри Грэм). Воспроизведение интимной атмосферы духовной близости персонажей, лиризм. Гармоническое сосуществование с природой (портрет супругов Хэллет). Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизма на рубеже XVIII и XIX вв.

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ

Значение Великой французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Реформы Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Значение революционных праздников, их художественное оформление, ориентация на античное наследие. Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции.

Роль Жака Луи Давида в политической и художественной жизни Франции этого времени. Воплощение гражданского, героического идеала в картинах

«Клятва Горациев», «Брут». Значение античного наследия в творчестве Давида. Особенности стиля: лаконизм живописного языка, главенство пластического начала, величие и ясность образов. Попытка воплощения современного события как великого героического деяния - «Клятва в зале для игры в мяч». «Смерть Марата» - новый тип мемориально-исторической картины. Актуальность программы картины «Сабинянки». Творчество Давида в период Консульства и Империи. Идеализация Наполеона («Наполеон на перевале Сен-Бернар»). Прославление императора в официозно-парадном полотне «Коронация Наполеона I».

Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер сооружений в Париже - Храм Славы (церковь Мадлен), арки на площади Карусель и площади Звезды, колонна Великой Армии на Вандомской площади. Градостроительное значение этих построек. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве: статуя Наполеона работы Антонио Кановы; «Юпитер и Фетида», «Ромул - победитель Акрона» Жана Огюста Доминика Энгра. Батальная живопись периода Империи. Образ Наполеона в творчестве Жана Антуана Гро: от героической патетики портрета «Наполеон на Аркольском мосту» до официального пафоса картины «Битва при Эйлау».

РОМАНТИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ КОНЦА XVIII - ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в. Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального сознания. Драматизм и конфликтность мироощущения. Активизация религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве. Новое представление о роли художника и художественном творчестве. Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств. Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах.

Франсиско Гойя - испанский художник рубежа XVIII -XIX вв., с наибольшей полнотой выразивший кризисные явления и трагическое мироощущение своего времени. Национальная природа искусства Гойи. Серия офортов «Капричос. Переплетение просветительских намерений, социальной критики, фантастических образов и трагического гротеска. Различные характеры и разнообразие внутренних свойств личности в портретах Гойи (портрет семьи Карла IV). Живописное мастерство Гойи. Творчество художника в период наполеоновской оккупации Испании. Трагизм реальных событий и их эмоциональная интерпретация в серии гравюр «Бедствия войны» и картине «Расстрел повстанцев в Мадриде в ночь со 2 на 3 мая 1808 года».

«Готическое возрождение» в английском искусстве. Вкус к иррациональному и фантастичному в картине Генри Фюссли «Ночной кошмар». Новые художественные средства и новые образы в английской графике. Ретроспективизм и мистические настроения в поэзии и графике Уильяма Блейка (иллюстрации к «Божественной комедии» Данте). Творчество Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера. Интерес к драматическим сюжетам и чрезвычайным природным явлениям («Метель. Переход Ганнибала через Альпы», «Дождь, пар, скорость»). Своеобразие колорита и живописной техники Тернера. Джон Констебл и его роль в развитии пейзажа XIX в. Естественность, простота мотивов и величие мира. Поиск постоянства и ощущение непрерывной изменчивости в природе (картины и этюды «Собор в Солсбери», «Телега для сена»).

Теоретическое осмысление романтизма в немецкой философии и литературе. Поиск национальных корней и национального языка. Претензии немецкого искусства на воплощение универсальных идей и синтеза искусств (замысел Филиппа Отго Рунге «Времена суток»). Реальность и ее символическое истолкование в портретах Рунге («Мы втроем», портрет родителей). Философски-медитативный тип пейзажа в творчестве Каспара Давида Фридриха, национальные акценты, меланхолические настроения. Принцип двоемирия, определяющий структуру пейзажей Фридриха («Двое, созерцающие луну», «Аббатство под снегом»).

«Романтическая битва» во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации. Трагическое восприятие реальности. Роль исторической картины в живописи французского романтизма. «Плот Медузы» Теодора Жерико. Реальное событие как повод для создания актуальной исторической аллегории. Картина гибели, смерти, отчаяния и надежды.

Эжен Делакруа - центральная фигура французского романтизма в живописи. Красочная зрелищность воплощения трагических сюжетов. Темы катастроф, разрушения, смерти, фатализм и обреченность героев («Резня на острове Хиос», «Смерть Сарданапала», «Вступление крестоносцев в Константинополь»). Восток в творчестве Делакруа («Алжирские женщины»).

Французская революция 1830 года в искусстве. «Свобода, ведущая народ» Делакруа и «Марсельеза» - рельеф Франсуа Рюда на фасаде арки на площади Звезды в Париже. Связь этих произведений с образами и идеями, рожденными Великой революцией 1789 г.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Историзм и эклектика в европейской архитектуре XIX в. Неоготика в культовом и светском строительстве. Здание Парламента (Вестминстерский дворец) в Лондоне, Сакре Кер в Париже. Классические декорации в оформлении интерьеров и фасадов музеев. Широкое распространение форм и мотивов Ренессанса, рококо и барокко в архитектуре и прикладном искусстве. Тенденция к эклектическому совмещению разных стилей. Здание парижской Оперы как наиболее представительное сооружение эпохи Второй Империи. Промышленная революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы. Программный характер выставочного павильона на Всемирной выставке в Лондоне («Хрустальный дворец») и Эйфелевой башни в Париже. Градостроительные проблемы. Масштабная перепланировка Парижа.

Изобразительное искусство Франции эпохи реализма

Содержание термина «реализм», его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в.

Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Бытописание, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма.

Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Оноре Домье - выдающийся французский карикатурист, график и живописец. Острота сатирических характеристик в политических карикатурах периода Июльской монархии. Сарказм, ирония, юмор в сериях бытовых карикатур. Последовательный демократизм идеалов Домье («Вагон III класса»),

Постав Курбе и его роль в утверждении и пропаганде реализма. Пафос объективного изображения действительности, аллегорический характер ее истолкования и монументальность формы («Дробильщики камня», «Похороны в Орнани», «Мастерская художника»).

Идеализация крестьянского труда и крестьянской жизни в творчестве Жана Франсуа Милле. Поэтические и философские элементы искусства Милле. Эпическая значительность композиции, величие и достоинство героев («Сеятель», «Собирательницы колосьев»).

Становление французского национального пейзажа как программная задача «Барбизонской школы». Пафос противопоставления естественной и вечной природы городской цивилизации. Преобладание патриархальных, сельских мотивов в живописи барбизонцев. Величие природы в произведениях Теодора Руссо («Опушка леса Фонтенбло»). Простота мотивов и их поэтическая, лирическая интерпретация у Шарля Добиньи («Берега Уазы»),

Особенности пейзажной живописи Камилла Коро. Сочетание классической строгости и интимной, личной интонации в произведениях Коро («Мост в Манте»). Романтические черты и изысканность тонального колорита поздних картин Коро («Воспоминание о Мортефонте»).

Импрессионизм

Происхождение термина. Роль Эдуарда Мане в формировании новой живописной концепции («Завтрак на траве», «Музыка в Тюильри», «Бар в «Фоли Бержер»»). Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов («Купанье в Буживале», «Восход солнца. Впечатление» Клода Моне, «Тропинка в лесу» Пьера Огюста Ренуара). Последовательность работы на пленэре и наблюдение изменчивых природных феноменов. Этюд как основная форма живописной

системы импрессионизма. Город в живописи импрессионистов. Особенности городского пейзажа («Бульвар Капуцинок» Моне). Герои импрессионизма как неразрывная часть городской жизни, отказ от морализирования и дидактики («Кафе на Монмартре», «Любители абсента» Эдгара Дега). Балет в творчестве Дега. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни в творчестве Ренуара («Бал в «Мулен де ла Галетт»), Живописная система импрессионизма. Светоносность, разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, раздельный мазок и импровизационность метода. Неожиданные и необычные точки зрения, композиционные срезы, фрагментирование изображения.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX вв.

Модерн

Модерн (ар нуво, югендштил) в архитектуре и прикладном искусстве. Попытка сформировать целостный стиль, противостоящий эклектике. Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств. Природа как основа формообразования в модерне: биоморфность текучих подвижных форм,

предпочтение криволинейных очертаний и растительных мотивов в орнаменте. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. Противоречия стиля модерн: социальный идеализм и реальности буржуазного общества, эстетизм и поиски функциональных решений, ремесло и фабричное производство, уникальное и массовое, обилие орнаментального декора и выразительность новых конструкций и материалов. Национальные школы и ведущие мастера модерна (Анри ван де Вельде - собственный дом в Уккле, Виктор Орта - особняк Тасселя в Брюсселе, Эктор Гимар - входы в парижское метро, Отто Вагнер – Майолик-хауз в Вене; Антонио Гауди - Каса Мила и Саграда Фамилия в Барселоне). Символизм в живописи. Поиски художниками конца XIX в. монументально-декоративных решений, интерес к прикладным искусствам и работе в театре.

Постимпрессионизм

Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретацией мира художниками-импрессионистами. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преобразования природы, активизация и символизация художественных средств.

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Творчество Жоржа Сера - главы этого течения. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета («Воскресная прогулка на острове Гран-Жатт»).

Поиски стабильности и гармонии в художественной системе Поля Сезанна. Приверженность натуре и склонность к обобщению, интеллектуальному абстрагированию. Особая роль натюрморта в творчестве Сезанна («Персики и груши»). Эпический и величественный образ природы в панорамных пейзажах Сезанна («Марсельская бухта»). Качественно новый характер живописного пространства и отказ от традиционных правил его построения. Нерасторжимое единство цвета, формы, пространства и композиции в поздних пейзажах Сезанна («Гора св. Виктории»).

Винсент Ван Гог - личность художника, значение субъективного начала в его искусстве. Картина трудов и дней крестьян как неразрывная часть мироздания, природного и

космического коловращения в пейзажах Ван Гога («Сеятель», «Красные виноградники в Арле», «Звездная ночь»). Смысловое значение цвета, напряженность сочетаний ярких, чистых красок, цветовая, фактурная и экспрессивная выразительность мазка.

Концепция «синтетического искусства» у Поля Гогена. Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма европейского искусства конца XIX в. путем возвращения к патриархальной жизни и истокам цивилизации. Отъезд на Таити. Мифологизация и поэтизация повседневной жизни и обычаев таитян («Сбор плодов»). Претензии на философские и метафизические размышления («Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»). Тяготение к монументальной форме, уподобление картины декоративному панно: плоскостность, орнаментальность, музыкальное движение линий, декоративность цвета («Таитянские пасторали»),

Творчество Анри де Тулуз-Лотрека. Острота социальных характеристик деклассированных персонажей («В кафе»). Ирония и гротеск изображения сцен с участием артистов кабаре: Жанны Авриль, Аристида Брюана, Ша-ю-Као. Экспрессия и лаконизм графического стиля Тулуз-Лотрека.

Значение творчества Сезанна, Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных течений живописи начала XX в.

Огюст Роден и его реформаторская роль в истории скульптуры. Пластическая выразительность позы, движения человеческой фигуры. Экспрессивные возможности лепки, живописной игры разнообразной обработкой мрамора, эффектов незаконченности («Бронзовый век», «Вечная весна», «Мыслитель»), Новаторское решение городских памятников - «Граждане города Кале».

Возвращение к античной традиции и ее новое истолкование в скульптуре начала XX в. Архаизация образов, брутальная сила и мощь объемов в произведениях Эмиля Антуана Бурделя («Геркулес, стреляющий из лука»). Поиск идеальной гармонии и живое, чувственное ее воплощение в скульптурах Аристида Майоля («Помона»).

ИСКУССТВО ЗАПАДА XX в.

Периодизация искусства XX в., определяемая трагическими событиями мировых войн. Глубокие изменения социальной, политической и экономической жизни. Политическая активность художников первой половины века. Идеи революционного преобразования мира, увлечение анархизмом, социал-демократическими и коммунистическими учениями, участие в антифашистских и антивоенных движениях. Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание.

Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии, Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве XX в.

Искусство авангарда

Термины «авангард» и «модернизм», их содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Резкое ускорение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций. Фовизм и кубизм - первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Фовизм. Лидирующая роль Анри Матисса в формировании этого течения. Главенствующая роль цвета в живописи фовистов, его интенсивность, материальность красочной фактуры и шокирующий принцип сочетания цветов (Матисс «Роскошь, покой, сладострастие»),

«Танец»).

Кубизм и творчество его создателей Пабло Пикассо и Жоржа Брака. «Авиньонские девицы» Пикассо и значение этой картины в истории авангарда. Эволюция кубизма. Геометризация натуры в произведениях Пикассо и Брака в начальной стадии кубизма (Брак «Дома в Эстаке»). Аналитический и синтетический периоды. Разрушение объекта изображения и перекомпоновка его, новое понимание пространства. Отказ от принципа подражания натуре и традиционной структуры картины, построенной по физическим и оптическим законам. Утверждение живописи как самостоятельной реальности, подчиняющейся собственным законам. Особый смысл введения в картины букв, слов, цифр и коллажа - разного рода наклеек на холст (Пикассо «Портрет А. Воллара», Брак «Газета и бутылка»).

Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-х -1920-х годов. Художественные принципы объединения «Мост». Программная антиклассичность образов. Острота гротеска в истолковании реальности. Нарочитое огрубление языка, интенсивность цвета и выразительность линии в живописи и графике немецкого экспрессионизма (Эрнст Людвиг Кирхнер «Обнаженные на солнце», «Женщина перед зеркалом»; Эмиль Нольде «Пророк»).

Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления.

Программа группы «Синий всадник», созданной Кандинским в Мюнхене. Развитие идей романтизма и символизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи. Теоретическое обоснование абстрактной живописи как пути к духовному, выраженному чистым языком красок и форм, их динамическим взаимодействием (Кандинский «Композиция №7»). Формирование геометрического направления в абстрактной живописи. «Неопластицизм» Пита Мондриана. Деперсонализация стиля, утверждение порядка, жестких математических законов построения живописной формы (Мондриан «Композиция в красных, желтых и синих тонах»). Развитие абстракционизма в 50-х - 70-х годах. Усиление субъективного начала в живописи абстрактного экспрессионизма (Джексон Поллок «Осенний ритм №30»).

Футуризм. Идеолог направления итальянский поэт Ф. Маринетти. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Попытки изобразить в пластических искусствах динамизм времени (Джакомо Балла «Автомобиль + скорость»). Идея реконструкции мира. Проекты новых городов архитектора Антонио Сент Элиа.

Дада интернациональное движение, объединившее во время Первой мировой войны поэтов, художников, музыкантов на основе тотального нигилизма. Принципиальная бессмысленность названия этого направления. Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого достоинства. Вызов культуре (Марсель Дюшан «Мона Лиза с усами»), выявление абсурдности и алогичности мира в манипуляциях с «готовыми продуктами» цивилизации (Дюшан «Велосипедное колесо»), в эпатажных акциях, коллажах и фотомонтажах. Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-х - 70-х годов, постмодернизма и сюрреализма.

Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве. Роль французского поэта А. Бретона в создании и теоретическом обосновании сюрреалистического метода. Интернациональный характер и длительность существования направления. Влияние идей З. Фрейда и КГ. Юнга на формирование сюрреализма. Утверждение цели искусства как освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу. Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве. Сальвадор Дали. Воплощение в творчестве Дали сексуально-агрессивных видений, образов смерти, картин

разрушений, метаморфоз и бессмысленности мира («Зов пола», «Осенний каннибализм»).

Политика и искусство 1920-х - 1950-х годов

Анархистские и революционные идеи в декларациях футуристов и произведениях немецких экспрессионистов накануне Первой мировой войны. Антибуржуазный пафос выступлений дадаистов. Влияние Октябрьской революции и сочувствие идеям построения нового общества в России. Социальный утопизм программы «Баухауза», размышления Ле Корбюзье о социальной роли архитектора в обществе. Широкое распространение левых идей и деятельность левых объединений художников в Европе. Антимилитаристские настроения, социализированность и определенность политических позиций художников немецкого экспрессионизма 20-х годов. Призыв к милосердию и состраданию в трагических образах Эрнста Барлаха («Памятник павшим» в Построве). Темы насилия, болезней, голода, войны, лживости буржуазного общества в картинах Отто Дикса («Ужасы войны»), Макса Бекмана («Ночь») и графических сериях Георга Гросса. Социальный гуманизм и социальная критика в графике Кете Кольвиц (серии «Голод», «Смерть»).

Искусство как средство пропаганды идей национал-социализма в политике фашистской Германии. Разгром экспрессионизма и всех левых направлений в искусстве и архитектуре. Возрождение академизма и традиционных форм реалистической живописи. Мифологизация образа вождя, интерес к героям национальных легенд и эпоса, милитаризация сознания и культ силы, имперские амбиции (Альберт Шпеер - Рейхсканцелярия в Берлине, проект реконструкции Берлина; Элк Эрлер - «Портрет Гитлера»; Йозеф Торак - «Товарищество»).

Гражданская война в Испании в трагических композициях Дали («Предчувствие гражданской войны, мягкая конструкция с вареными бобами»). «Герника» Пикассо - апокалипсическая картина гибели, страдания, гнева и протеста. Активная политическая деятельность Пикассо в 40-е - 50-е годы: участие в движении сторонников мира и создание графического символа этого движения - «голубя мира».

Монументальная живопись Мексики 20-х - 40-х годов. Политическая и художественная деятельность Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса. Соединение революционных идей, социальных тем, образов индейского фольклора. Необычность живописных решений (Ривера - росписи Национального дворца в Мехико, Сикейрос - «Портрет буржуазии» в Клубе профсоюза электриков в Мехико).

Архитектура XX в.

Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры. Широкое внедрение новых материалов и конструкций (металлические каркасы, железобетон, новые конструкции перекрытий, пластические возможности монолитного железобетона). Формообразующие возможности новых конструкций.

Оригинальная теория «органической архитектуры» американского архитектора Френка Ллойда Райта. Поиск соединения современных конструкций, функциональных задач архитектуры и ее связи с природой («Дом над водопадом»). Необычность и динамизм пластического замысла Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов. «Баухауз» (дом строительства). Теория и архитектурная практика его создателя Вальтера Гропиуса. Новые методы обучения архитекторов и дизайнеров. Принципы экономии и целесообразности, технологичность и подчеркнутая функциональность форм. Комплекс зданий «Баухауза» Гропиуса как манифест немецкого функционализма и демонстрация нового стиля в архитектуре.

Творчество Людвиг Мис ван дер Роэ. Проекты небоскребов: цельность геометрических форм каркасных зданий со сплошным остеклением. Реализация этих

проектов после Второй мировой войны в США (жилые дома в Чикаго).

Теория и архитектурная практика французского архитектора Ле Корбюзье. Эстетизация техники, «культ» машины и уподобление работы архитектора инженерному проектированию («дом - машина для жилья»). Прямая связь функции здания, его конструкции и архитектурной формы. Пять принципов новой архитектуры Ле Корбюзье и их социально-этическое обоснование. Легкость, простота, ясность построек Ле Корбюзье (вилла Савуа, Дом Центросоюза в Москве). Утопичность градостроительных идей Ле Корбюзье. Жилой дом в Марселе, спроектированный как микрогород (Лучезарный дом).

Влияние Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Ле Корбюзье на формирование интернационального стиля в современной архитектуре после Второй мировой войны.

Некоторые особенности современного градостроения. Утопические проекты и реальность. Проектирование больших комплексов, концепции микрорайонов, городов-спутников. Принципы унификации и высокое качество массового строительства. Художественное значение уникальных построек в архитектуре 50-х - 70-х годов, демонстрирующих новые инженерные решения, разнообразие пластических образов и стилевых направлений от брутализма до хайтека (Пьер Луиджи Нерви - выставочный павильон в Турине, он же совместно с Джулио Понти - небоскреб «Пирелли» в Милане, Оскар Нимейер - комплекс общественных зданий в городе Бразилиа, Эро Сааринен - аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, Йорн Утсон - здание Оперного театра в Сиднее, Ричард Роджерс и Ренцо Пьяно - Центр Помпиду в Париже).

ЛИТЕРАТУРА

Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1-2. М., 1948-1949. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. Дмитриева НА Краткая история искусств. Очерки. Т. 1-2. М., 1968 (и др. изд.). История искусства зарубежных стран. Т. 1-2. М., 1961-1963 (и др. изд.). Искусство. Книга для чтения. Сост. М.В. Алпатов и др. М., 1969 (и др. изд.). Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Алоллон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Словарь терминов. М., 1997.

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. М., 1962-1981.

Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. М., 1980-1982 (и др. изд.). Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М., 1994.

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.

Античность

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. Ривкин Б.И. Античное искусство. М., 1972. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1970. Соколов Г.И. Искусство Древней Эллады. М., 1996. Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966.

Средние века

Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. Л., 1934. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т. 1-2. М., 1986. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в западной и центральной Европе. М., 1981.

Тяжелов В., Сопоцинский О. Искусство средних веков. Византия, Армения и Грузия. Болгария и Сербия. Древняя Русь. Украина и Белоруссия. М., 1975.

Хейзинга Й. Осень средневековья. 1988(идр. изд).

Эпоха Возрождения

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. М., 1996 (и др. изд).

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. М., 1978.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1-3. М., 1956-1979-

Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972. Муратов П.П. Образы Италии. Т.

- 1-3. М., 1993-1994. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М., 1982.
 Эпоха барокко и классицизма
 Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
 Виппер Б.Р. Проблемы реализма в итальянской живописи XVII-XVIII веков. М., 1966.
 Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957.
 Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М., 1962.
 Кантор А.М. и др. Искусство XVIII века. М., 1977.
 Каптерева Т.П., Быков В.Е. Искусство Франции XVIII века. М., 1969.
 Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII веков. М., 1939.
 Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
 Левина И. Искусство Испании XVI-XVIII веков. М., 1965.
 Лисенков Е.Г. Английское искусство XVIII века. Л., 1964.
 Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1971.
 Фромантен Э. Старые мастера. М., 1966 (идр. изд.).
 XIX и XX века
 Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.
 Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
 Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XIX веков. Л., 1990.
 Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. М., 1991.
 Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. М., 1973.
 Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959 (идр. изд.).
 Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л., 1962 (идр. изд.).
 Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. М., 1989.
 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

ВВЕДЕНИЕ

Развитие отечественного искусства как части мирового художественного процесса. Национальное своеобразие и самобытность русского искусства, высокие ценности, созданные мастерами на всем протяжении его развития. Значение русского искусства, его связи и взаимодействие с искусством других национальных школ Европы и Азии. Проблема национального художественного наследия.

Периодизация.

Историография.

РУССКОЕ ИСКУССТВО X-XVII ВЕКОВ

Историческое значение древнерусского искусства в процессе формирования русской художественной культуры. Средневековое феодальное общество Древней Руси, его культура, мировоззрение. Роль и характер искусства. Особенности художественного образа. Народные черты, национально-патриотические идеи в памятниках искусства. Отражение важнейших исторических событий. Традиции и канон. Преимущественная имперсональность древнерусского искусства.

Особенности периодизации искусства Древней Руси. Историко-культурологический подход. История изучения древнерусского искусства. Проблемы историографии.

Искусство восточных славян в древности (IV—IX вв.). Объективные трудности в освещении раннего периода истории отечественного искусства. Письменные источники и археологические находки. Отражение языческих верований древних славян в произведениях искусства. Поселения славян: укрепления, жилые постройки и культовые сооружения. Скульптура, декоративно-прикладное искусство славян.

Искусство Киевской Руси (X—начало XII вв.)

Принятие христианства (988 г.) и начало нового этапа развития древнерусского искусства. Взаимоотношения искусства Киевской Руси с византийским искусством. Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи. Приспособление их к местным традициям. Синтез архитектуры и живописи. Монументальность искусства Киевской Руси. Формирование и развитие профессиональных навыков русских мастеров.

Архитектура. Церковь Успения Богоматери (Десятинная церковь) в Киеве (989—996 гг). Строительная деятельность в период правления Ярослава Мудрого. Собор св. Софии в Киеве (1037—1045 гг). Собор св. Софии в Новгороде (1045—1050 гг.). Значение Софийского собора в Киеве как центрального памятника середины XI века.

Строительство городских укреплений. Золотые ворота в Киеве.

Живопись. Фрагменты убранства Десятинной церкви. Монументальные циклы Софии Киевской (мозаики и фрески). Фрески Софии Новгородской.

Иконопись. Византийские иконы на Руси. Икона «Богородица Умиление» (Владимирская) — один из наиболее почитаемых образов, предания связанные с этой иконой. Известия о русских иконописных мастерских, упоминание о монахе Киево-Печерского монастыря Алимпии как одном из первых русских иконописцев.

Искусство книги. Миниатюры Остромирова Евангелия (1057 г). Изборник Святослава (1073 г.).

Развитие феодальных отношений в Киевской Руси в конце XI — начале XII века. Возрастание роли феодальных центров, тенденции к разъединению земель. Новые художественные явления в искусстве Киева, Новгорода, Смоленска, Полоцка и других городов.

Новая типология храма: Успенский собор Киево-Печерского монастыря, собор Михаила Архангела Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Мозаики

Михайловского собора.

Искусство периода феодальной раздробленности (XII-XIII вв.)

Распад Киевского государства, ослабление единства Руси. Развитие отдельных художественных школ.

Искусство Новгорода. Новый характер церковной архитектуры. Николо-Дворищенский собор (1113 г.), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.), собор Рождества Богоматери Антониева монастыря (1117 г.). Упоминания о строительной деятельности мастера Петра. Монументальность и торжественность, строгость и лаконизм облика храмов. Ориентация на Киевские традиции, связь с великокняжеским искусством предшествующей поры.

Эволюция архитектурного образа храма. Сложение в Новгороде нового типа четырехстолпного кубического, небольшого по размеру храма: церковь Спаса на Нередице (1198 г.) близ Новгорода.

Монументальная живопись. Фрески Николо-Дворищенского, Георгиевского и Рождественского соборов в Новгороде. Фрески церкви Спаса на Нередице. Расширение круга сюжетов. Появление новых сцен.

Новгородская *иконопись* и *иконы* византийского письма в Новгороде. «Успение Богоматери», «Спас Нерукотворный», «Ангел Златые Власы», «Благовещение Устюжское», «Святой Георгий» и др.

Новые архитектурные традиции, сложившиеся и закрепившиеся в XIII веке. Памятники окрестностей Новгорода: церковь Рождества Богородицы в Перыни (нач. XIII в.) и церковь Николы на Липне (1292 г.).

Декоративно-прикладное искусство Новгорода.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Сложение местной художественной школы. Традиции белокаменного строительства. Летописные свидетельства о древних соборах Ростова и Суздаля. Строительство в период правления Юрия Долгорукого. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Строительство Андрея Боголюбского. Золотые ворота во Владимире как памятник крепостного зодчества. Успенский собор во Владимире (1158—1161 гг.). Ансамбль княжеской резиденции — Боголюбово. Церковь Покрова на Нерли (1165 г.). Строительство времени Всеволода Большое Гнездо. Перестройка Успенского собора во Владимире после пожара. Дмитриевский собор во Владимире (1194—1197 гг.). Связь Владимиро-Суздальского зодчества с традициями других земель Древней Руси (Галицко-Волынским княжеством) и романским искусством Европы.

Декоративная скульптура. Рельефы Успенского собора, церкви Покрова на Нерли и Дмитриевского собора во Владимире. Георгиевский собор в Юрьеве—Польском и его скульптурное убранство.

Монументальная живопись. Фрески Дмитриевского собора.

Иконопись. «Богоматерь Оранта Ярославская», «Дмитрий Солунский».

Развитие декоративно-прикладного искусства.

Монголо-татарское нашествие на русские земли. Его пагубное влияние на развитие культуры и искусства.

Искусство русских земель (XIV-XV вв.)

Кратковременность художественного упадка, вызванного монголо-татарским нашествием. Борьба за национальное освобождение. Значение Куликовской битвы. Стремление к объединению Руси. Деятельность Сергия Радонежского. Период высшего расцвета древнерусского искусства.

Искусство Новгорода. Своеобразие социальных условий развития новгородской художественной культуры. Эволюция храмового строительства. Новые конструктивные и декоративные приемы. Демократические черты. Церкви Успения на Волотовом поле, Федора

Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице (1374 г). Гражданское зодчество. Монументальная живопись. Творчество Феофана Грека. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине. Фрески церкви Федора Стратилата и Успения на Волотове. Новгородская школа иконописания. Ее своеобразие. Воплощение в отдельных памятниках народных представлений, исторических событий. «Молящиеся новгородцы», «Битва новгородцев с суздальцами», «Положение во гроб».

Искусство великокняжеской Москвы. Политика московских князей, направленная на укрепление положения Москвы, усиление ее роли среди других городов Руси. Строительство времени Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Белокаменные соборы и стены Московского Кремля. Связь с традициями владими́ро-суздальского зодчества. Строительство рубежа XIV—XV веков. Собор Успения «на Городке» в Звенигороде. Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом. Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря.

Живопись. Творчество византийских и русских мастеров в Москве. Различия в творческих приемах. Иконы «Спас Ярое Око», «Борис и Глеб». Деятельность Феофана Грека. Упоминания в письменных источниках о работе в Благовещенском соборе Кремля (1405 г.) трех мастеров: Феофана Грека. Прохора с Городца и Андрея Рублева. (Собор до нашего времени не сохранился). Иконы Деисусного чина Благовещенского собора (проблемы атрибуции), иконы «Богородица Донская» и «Преображение».

Андрей Рублев. Известные факты жизненного и творческого пути мастера. Миниатюры Евангелия Хитрово. Иконы «Звенигородского чина». Проблемы атрибуции икон Праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора Кремля. Фрески и иконы Успенского собора во Владимире (1408 г.). Композиция «Страшный суд». Икона «Троица» Творчество Андрея Рублева и его значение для последующей эволюции древнерусского искусства.

Русское искусство эпохи позднего Средневековья (XVI-XVII вв.)

Процесс сложения общерусского централизованного государства. Окончательное освобождение от татаро-монгольского ига. Формирование общерусского стиля, опирающегося на традиции различных художественных школ. Контакты с Западной Европой и Византией и их влияние. Интерес к новым техническим приемам, ордерной декорации, почерпнутым из арсенала средств архитектуры Ренессанса. Отражения в произведениях искусства новых философских идей. Концепция «Москва — третий Рим».

Широкое строительство в Москве. Приглашение мастеров из русских земель, в частности из Пскова, и иностранных строителей. Итальянские мастера в Москве. Формирование ансамбля Московского Кремля. Успенский собор постройки Аристотеля Фиораванти (1475—1479 ш). Архангельский собор Алевиза Нового (1505—1509 гг.). Постройки псковских мастеров. Благовещенский собор (1484—1489 гг.) и церковь Ризоположения (1484—1485 гг.). Грановитая палата, построенная Пьетро Антонио Солари и Марко Руфо (1487—1491 гг.). Колокольня «Иван Великий» (1505—1508 гг., Бон Фрязин). Строительство стен и башен Кремля. Стилистические и технические особенности сооружений Московского Кремля. Влияние сложившегося ансамбля на дальнейшее развитие архитектурной теории и практики.

Живопись. Творчество Дионисия. Фрески Успенского собора Московского Кремля. Житийные иконы с изображением митрополитов Петра и Алексея, выполненные для Успенского собора. Монументальный цикл собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Иконы «Богородица Одигитрия», «Распятие» и др. Продолжение и дальнейшее развитие традиций Дионисия в творчестве его сыновей — Владимира и Феодосия — и других мастеров круга Дионисия, его последователе й.

Эволюция храмового строительства в XVI веке. Строительство крупных соборов в городах и монастырях, опирающееся на образы Успенского и Архангельского соборов Московского кремля. Собор Смоленской Богородицы Новодевичьего монастыря, Успенский

собор Троице-Сергиева монастыря и др. Развитие типологии посадского храма. Церковь Трифона в Напрудной слободе, церковь Зачатия Анны в Китай-городе. Новые конструкции сводов и особенности решения фасадов. Шатровое зодчество. Проблема генезиса новой формы завершения храма в виде шатра. Особенности внутреннего пространства. Церковь Вознесения в Коломенском (1530—1532 гг.). Покровский собор «что на Рву», известный как Храм Василия Блаженного, построенный мастером Бармой (Постник Яковлев) в 1554—1561 гг. Столпообразные храмы с иными типами завершения. Проблемы датировки и атрибуции церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове.

Крепостная архитектура XVI века. Большой размах этого вида строительства в связи с необходимостью защиты рубежей сложившегося государства. Замена деревянных оборонительных сооружений предшествующих времен на новые — кирпичные и каменные. Новые технические приемы, особенности эстетической выразительности. Эстетическая функция крепостных сооружений, дополнившая функцию непосредственно обороны. Строительство Ивангорода. Тульский, Зарайский, Коломенский кремли. Кремль Смоленска и его зодчий — Федор Конь. Строительство оборонительных сооружений в Москве — стены Китай-города и Белого города. Важная роль монастырей как оборонительных узлов. Строительство крепостных стен в монастырях. Ансамбли Новодевичьего и Симонова монастырей в Москве, Троице-Сергиева и Пафнугьев-Боровского вблизи Москвы, и далеких северных стражей — Кирилло-Белозерского, Соловецкого и др.

Важная роль Приказа каменных дел, созданного для регулирования государственного строительства.

Живопись XVI века. Расширение круга сюжетов русской иконописи и монументальной живописи. Усиление повествовательности. Связь с реальными историческими событиями. Особая эстетическая выразительность. Монументальные циклы Архангельского и Благовещенского соборов Московского Кремля. Первый период росписи собора Смоленской Богоматери Новодевичьего монастыря. Икона «Церковь воинствующая» как отражение новых тенденций в иконописании XVI столетия. «Стоглавый собор» (1551 г.) и процесс укрепления канонов в иконописании. Оружейная палата Московского кремля.

Новые идеи и их художественное воплощение в конце XVI столетия. Творчество мастеров «Строгановской школы». «Годуновский стиль».

Книжная миниатюра и прикладное искусство.

Искусство XVII века. Особенности социально-экономического развития России в последнее столетие эпохи средневековья. «Бунташное время». Влияние исторических факторов на эволюцию культуры и искусства. Контакты с Западом и Востоком и их отражение в отдельных памятниках. Разнообразие приемов и форм. Разрушение иконографических канонов. Процесс «обмирщения» искусства. Периодизация.

Основные тенденции развития архитектуры. Архитектура Москвы. Замедление темпов строительства в начале века ввиду исторических причин — Смутное время, сопротивление нашествию иноземцев. Отражение внешней опасности, освобождение от интервенции. Установление новой династии Романовых. Постепенный подъем культуры, отразивший процессы стабилизации в обществе и государстве. Период «подведения итогов» и, одновременно, поступательного развития в области теории и практики. Исторические события, отразившиеся на процессе развития архитектурной практики. Церковный раскол. Воссоединение Русских и Украинских земель.

Московские церкви Рождества Богородицы в Путинках (1649—1652 гг.), Николы в Хамовниках, Троицы в Никитниках (1628—1653 гг.). Особенности конструкции и декорации. Успенская церковь («Дивная») Алексеевского монастыря в Угличе.

Храмовое и монастырское строительство в период патриаршества Никона. Воскресенский собор в Новом Иерусалиме (1657—1666 гг.).

Гражданское строительство. Дворец в Коломенском, Теремной дворец в Кремле.

Архитектура Ярославля. Церкви Ильи Пророка (1647—1650 гг.) и Иоанна Предтечи в Толчкове (1671—1687 гг.). Особая живописность и декоративность построек.

Архитектурный ансамбль резиденции Ростовского митрополита — «Ростовский кремль».

Ансамбль в Кижях — Покровская, Преображенская церкви и колокольня — пример разнообразия форм и приемов деревянной архитектуры.

Архитектура последней четверти столетия. Постройки Москвы — колокольня Новодевичьего монастыря, церковь Воскресения в Кадашах. Стремление к обновлению языка.

«Московское барокко» или «Нарышкинский стиль». Церковь Покрова в Филях (1690—1693 гг.) — построение внешнего объема, особенности конструкции и декорации, оформление интерьера. Церкви Знамени на Шереметевом дворе, Троицы в Троицком-Лыкове и Спаса в Уборах (под Москвой).

Живопись. Новый взгляд на окружающий мир и возможности его отображения в живописи. Любовь к повседневным проявлениям жизни, красоте природы и самому человеку. Дальнейшее расширение тематики изображений. Изменения в иконографии. Обновление художественного языка. Стремление к детальности повествования, тщательности разработки сюжетов, многофигурным композициям. Увеличение удельного веса светских (исторических) сюжетов. Усиление эстетической функции. Воздействие опыта западноевропейских мастеров, в частности, через широко распространенные гравированные издания.

Продолжение развития творческих принципов Годуновской и Строгановской школ в начале столетия.

Зарождение новых тенденций в среде царских изографов — мастеров Оружейной палаты. Творчество Симона Ушакова. Художественные особенности созданных им образов. Иконы с изображением Спаса Нерукотворного, «Богоматерь Владимирская», «Древо Государства Московского. Похвала Богоматери Владимирской», «Троица». Теоретическое осмысление творческого процесса иконописцев. Первые художественные трактаты и практические руководства.

Зарождение «парсуны» — предшественницы светского портрета. Ранние парсуны с изображением Ивана Грозного. Портреты царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича, князя Скопина-Шуйского.

Последний взлет монументальной живописи. Возобновление древних росписей Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, Кремлевских соборов — Архангельского и Успенского. Создание новых фресковых ансамблей — росписи церкви Троицы в Никитниках. Новые черты в живописи. Изменение масштаба, многочисленные детали, повествовательность, «бытовизм», декоративность. Роль орнамента. Расцвет художественных школ в других центрах Руси — Ярославле, Костроме, Ростове и др. Фрески ярославских храмов Ильи Пророка и Иоанна Предтечи (упомянутых ранее).

Развитие гравюры и декоративно-прикладного искусства.

Значение искусства XVII века.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА

Первый этап развития русского искусства Нового времени, качественно новый, принципиально отличающийся от предшествующего средневекового периода развития, но связанный с ним и опирающийся на его лучшие традиции и достижения.

Значение русского искусства XVIII века, его специфические черты, национальная окраска, гражданственность и народность. Отражение в искусстве быстрых темпов развития Российского государства.

Формирование новых эстетических идеалов. Обращение к реальному, «земному» миру. Светский, открытый характер культуры. Сближение с европейскими художественными школами. Интенсивное развитие интернациональных художественных связей.

Сложение представлений о художнике нового типа — мастере, творце. Профессиональная подготовка русских архитекторов, скульпторов, живописцев и граверов, Новые приемы организации художественного образования и художественного труда.

Периодизация русского искусства XVIII века. Значение каждого из периодов внутри столетия. Историография.

Искусство петровской эпохи

Эпоха реформ Петра I. Образование Российской Империи. Становление нового искусства. Противоречивый и многогранный характер времени и его отражение в произведениях искусства. Связь с предшествующей эпохой, одновременно отказ от ее традиций, и качественно новые черты. Творческая переработка достижений западноевропейской культуры. Выполнение задач Ренессанса средствами эпохи Просвещения. Зарождение пенсионерства. Организация художественного образования и художественного труда. Канцелярия от строений, живописные команды. Жанровое многообразие искусства. Развитие одновременно разнообразных стилистических тенденций. Скачкообразный характер развития искусства.

Архитектура петровской эпохи в Москве. Новые тенденции в понимании архитектуры, сказавшиеся в группе памятников конца XVII — начала XVIII в. Церкви Петра и Павла на Новой Басманной, Иоанна воина на Якиманке. Творчество архитектора И. Зарудного. Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня). Гражданские постройки нового типа. Лефортовский дворец, здание Арсенала в Московском Кремле, Сухарева башня.

Строительство Петербурга. Новый тип русского города. Проекты планировки Петербурга. Ж. Леблон. Д. Трезини.

Д. Трезини — один из первых строителей Петербурга. Петропавловский собор. Обращение к новому типу культового сооружения — базилике. Здание 12-ти коллегий. Летний дворец Петра I. Развитие идеи типовых сооружений. Появление новых типологий в светской архитектуре. Здание Адмиралтейства (арх. И. Коробов). Кунсткамера (арх. Г. Маттарнови. Н.-Ф. Гербель. Г. Кьявери. М. Земцов). Рациональные тенденции в архитектуре гражданских зданий, особенно в первый период царствования Петра. Нарастание репрезентативности и пышности в архитектуре ко второй половине правления. Строительство дворцовых комплексов. Резиденция А. Меншикова на Васильевском острове (арх. Лж.-М. Фонтана. Г. Шедель). Закладка ансамблей в Петергофе и Ораниенбауме. Использование в парковом строительстве системы французского регулярного парка. Ансамбль Летнего сада в Петербурге.

Скульптура. Становление этого вида искусства, практически нового для русской ситуации в силу запрета круглой станковой скульптуры в период средневекового развития. Важная роль иностранных мастеров на раннем этапе. Декоративные работы А. Шлютера для Летнего дворца Петра I. Рельефы Н. Пино для Петровских ворот Петропавловской крепости. Деревянные резные иконостасы И. Зарудного. Скульптура в Летнем саду.

Скульптор Б.-К. Растрелли. Барочные и реалистические тенденции в его творчестве. Образы государственных деятелей новой России. Бюсты Петра I и А. Меншикова. Конный памятник Петру I. Поздний период творчества мастера. Анна Иоанновна с арапчонком.

Живопись. Становление нового художественного метода и языка живописных произведений. Овладение приемами изображения объема и пространственной глубины на плоскости, передача зрительно убедительных (реальных) пропорций, трактовка светотени как результата воздействия реального освещения, достоверное изображение предметного цвета, а также разнообразия материалов окружающего мира. Структура жанров в Петровскую эпоху.

Портреты «Преображенской серии» как памятник переходного периода.

Творчество И. Никитина. Качественно новый этап развития портретного жанра. Ранние работы (до пенсионерской поездки в Италию). Портреты царевны Натальи Алексеевны, царевны Прасковьи Иоанновны и царевны Анны Петровны. Зрелый период

творчества мастера. Портреты канцлера Г. Головкина, графа С. Строганова. Образ Петра I в произведениях Никитина. «Напольный гетман».

А. Матвеев. Обучение в Голландии. «Аллегория живописи». Руководство живописной командой Канцелярии от строений. Монументально- декоративная живопись. Портреты Матвеева. «Автопортрет с женой».

Работы иностранных мастеров в России — И.-Г. Таннауэра и Л. Каравакка.

Гравюра петровской эпохи и ее ведущая роль в связи с задачами просвещения и пропаганды петровских преобразований. Тематика гравированных изображений. Ландшафты, ансамбли Петербурга и его окрестностей, баталии, триумфальные шествия, празднества и фейерверки, портреты. Стиль петровской гравюры, ее самостоятельное художественное значение. Работы иностранных мастеров А. Шхонебека и П. Пикарта. Достижения русских гравёров. Творчество А. Зубова. «Панорама Петербурга 1716 г.».

Искусство середины XVIII века (1740-1750 гг.)

Дальнейшее укрепление позиций культуры Нового времени. Относительная стабилизация внутренней политики в период правления Елизаветы Петровны. Успехи России на международной арене. Открытие Московского университета (1755), Академии художеств (1757), учреждение первого русского профессионального театра (1756) — важные вехи культурного развития. Подъем национального самосознания. Формирование кругов отечественной творческой интеллигенции.

Деятельность М. Ломоносова. Ф. Волкова. А. Сумарокова и др. Вклад И. Шувалова в развитие русской науки и культуры.

Некоторое замедление в процессе художественного развития. Установление большего стилового единства. Главенствующее значение стиля барокко, подчинившего своим закономерностям все виды творчества. Ведущая роль архитектуры среди других видов искусства. Особенности синтеза искусств.

Архитектура. Творчество Ф.-Б. Растрелли. Ранние работы мастера — дворцы Бирона в Елгаве и Рундале. Московский период. Зрелое творчество. Строительство в Петербурге. Зимний дворец. Строгановский дворец. Воронцовский дворец. Работа в пригородных ансамблях. Дворец в Петергофе. Большой Екатерининский дворец в Царском селе. Парковые павильоны — Грот, Эрмитаж (вместе с арх. С. Чевакинским). Культовые постройки. Ансамбль Смольного монастыря. Андреевская церковь в Киеве. Влияние Растрелли на других мастеров эпохи. Никольский военно-морской собор и его колокольня, сооруженные арх. С. Чевакинским.

Архитектура середины XVIII века в Москве. Лефортовский дворец, дом Апраксина на Покровке. Соединение старых традиций и новых художественных приемов в московских постройках. Проблема атрибуции сооружений. Церковь Климента. Д. Ухтомский — крупнейший московский архитектор середины XVIII века. «Красные ворота». Работа над ансамблем Инвалидного дома. Церковь Никиты мученика на Басманной улице. Колокольня Троице-Сергиевой лавры. Вклад Д. Ухтомского в развитие архитектуры Москвы. Школа Ухтомского.

Живопись. Преобладающее значение монументально-декоративной живописи, связанной с размахом дворцового строительства. Деятельность живописной команды Канцелярии от строений.

Развитие портретного жанра. Придворный стиль в портретах иностранных мастеров — Г. Гроота. П. Ротари. Л. Токе.

Проявление национальных черт в стилистике работ русских художников. Портрет Сары Фермор И. Вишнякова. Творчество А. Антропова — новый этап в развитии русского портрета. Особенности художественных приемов мастера. Портрет статс-дамы Румянцевой, портрет статс-дамы Измайловой, портреты Бутурлиных и др. Творчество крепостных художников. И. Аргунов.

Искусство второй половины XVIII века

Экономические, политические и военные успехи России, подготовившие расцвет национальной культуры и искусства. Основание Академии Художеств в 1757 г. и значение этого факта. Классицизм в русском искусстве. Общественный смысл перехода к классицизму. Философские и эстетические основы стиля.

Архитектура. Периодизация классицизма в архитектурном творчестве.

Ранний классицизм. Ведущее значение общественных зданий. Градостроительные идеи. Стилистические особенности построек 1760—1770 гг. Здание Академии Художеств в Петербурге (арх. А. Кокоринов и Ж.-Б. Вален Деламот). Мраморный дворец (арх. А. Ринальди). Первые шаги к организации городского ансамбля в Петербурге. Проекты перепланировки обеих столиц и провинциальных городов. Творчество Ю. Фельтена. Решетка Летнего сада.

Творчество В. Баженова. Вклад зодчего в архитектуру Москвы и Петербурга. Проект Большого Кремлевского дворца, широта замысла и своеобразие композиции, история закладки и строительства. Влияние замысла Баженова на дальнейшее развитие архитектурной практики. Обращение к древнерусским традициям в усадебном ансамбле Царицыно. Проблема псевдоготики в творчестве мастера. Работа над частными заказами. Дом Пашкова в Москве. Баженов — теоретик архитектуры.

М. Казаков — глава московской архитектурной школы второй половины XVIII века. Обучение в «команде» Д. Ухтомского. Первые работы в Твери. Влияние творческих приемов В. Баженова на складывающийся стиль М. Казакова. Роль архитектора в формировании облика классицистической Москвы конца XVIII века. Эволюция творчества архитектора — от раннего к зрелому классицизму. Основные сооружения зодчего: здание Сената в Московском Кремле, здание Московского университета, здание Дворянского собрания и его Колонный зал, Голицынская больница, дом Демидова на Гороховом поле и его интерьеры — так называемые «золотые комнаты», дом Барышникова на Мясницкой, дом Губина на Петровке и др. Культовые постройки М. Казакова: церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховом поле и др. Работы в ансамбле Царицыно и Петровский подъездной дворец — примеры обращения мастера к псевдоготике и древнерусской традиции. Работа над изданиями проектов светских и культовых сооружений. Школа Казакова.

Особенности стилистических приемов зрелого классицизма.

Мастера петербургской школы конца XVIII века. Творчество И. Старова. Самостоятельность поисков нового стиля, Таврический дворец, Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Д. Кваренги и дальнейшее развитие идей зрелого (или строгого) классицизма в зданиях Академии наук на Васильевском острове, Ассигнационного банка, Эрмитажного театра, Александровском дворце в Царском селе и др.

Творчество Ч. Камерона. Работы в Царском селе: Камеронова галерея и Агатовые комнаты, интерьеры Екатерининского дворца. Усадебный ансамбль в Павловске.

Проблема синтеза искусств в эпоху классицизма.

Усадебная культура. Колоссальный размах усадебного строительства. Мир русских усадеб, особенности стиля жизни их обитателей. Новые идеи в парковом искусстве — переход от французских регулярных садов и парков к системе английского пейзажного парка. Подмосковные усадьбы: Кусково, Останкино, Архангельское и др.

Скульптура. Роль Академии художеств в подготовке русских скульпторов. Творчество в России Э.-М. Фальконе и его влияние на русских мастеров. Конный памятник Петру I — «Медный всадник». Роль памятника в городском ансамбле центра Петербурга. Важность темы монумента для русской скульптуры эпохи классицизма. Установка конного памятника Петру I работы Б.-К. Растрелли перед Инженерным замком в Петербурге. Создание памятника А. В. Суворову М. Козловским.

Надгробие как один из жанров скульптуры. Работы М. Козловского. И. Мартоса, Ф. Гордеева.

Декоративные работы русских скульпторов.

Творчество Ф. Шубина и развитие портретного жанра в скульптуре классицизма. Проблема материала. Эволюция портретной концепции в произведениях скульптора. Портреты А. Голицына, М. Паниной, З. Чернышева, П. Завадовского, М. Ломоносова. Образ Екатерины II — законодательницы — пример парадного портрета в скульптуре, его программа. Бюст Павла I, многогранность трактовки образа.

Живопись. Жанровое многообразие в станковой живописи второй половина XVIII века. Иерархия жанров в Академии художеств. Творчество А. Лосенко и развитие исторического жанра. Картины «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой».

Доминирующая роль портретного жанра. Творчество Ф. Рокотова. Типология портретов художника. Эволюция. Петербургский и московский периоды творчества. Портреты Воронцовых, А. Струйской, А. Сумарокова, В. Новосильцевой. Колористические особенности произведений Ф. Рокотова. Другие авторские приемы изображения личности.

Л. Левицкий. Биография мастера. Многогранность творчества, разнообразие типологии портретного искусства. Портреты А. Кокоринова, П. Демидова. Парадный портрет Екатерины II в образе законодательницы, его программа и творческие приемы решения. Серия портретов воспитанниц Смольного института («Смолянки»). Камерный портрет — портрет М. Дьяковой, Н. Львова. Д. Левицкий и портретный класс Академии художеств.

В. Боровиковский. Творческий путь мастера. Черты сентиментализма в работах Боровиковского. Портреты сестер Гагариных, графини Безбородко с дочерьми. Портрет М. Лопухиной как одно из лучших достижений мастера. Особенности мужского портрета. Парадное изображение князя Б. Куракина, портрет генерала Боровского и др.

Становление бытового жанра в русской станковой картине. М. Шибанов и его работы «Празднество свадебного договора» и «Крестьянский обед». Особенности трактовки народных образов в работах И. Ерменева. Картина И. Фирсова «Юный живописец».

Развитие пейзажа. Творчество Сем. Щедрина. Серия картин и гуашей, изображавших пригородные парки Петергофа, Павловска, Гатчины и Царского села. «Пейзаж с Пильбашней». Особенности творческих приемов — композиции, колористической гаммы, свойственные художнику. Работы Ф. Алексеева. Торжественный образ Петербурга в картинах мастера конца XVIII века. «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости». Иные приемы в изображении Москвы.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Высокие достижения русской художественной культуры на новом этапе. Новые задачи и новые проблемы. Связь русской художественной школы с европейским искусством, философией и литературой своего времени.

Особенности периодизации русского искусства XIX века. Историография..

Русское искусство первой четверти XIX века

Развитие общественной мысли в начале XIX века. Война 1812 года и ее роль в истории и культуре России. Восстание декабристов и его значение. Воздействие общественных событий на художественную деятельность.

Соотношение отдельных видов искусства. Направления и стили. Классицизм и воплощение его принципов в архитектуре и скульптуре. Особенности позднего классицизма, понятие «ампир» Романтическая и реалистическая тенденции, их проявление в живописи и графике.

Развитие эстетической мысли. «Вольное общество любителей Российской словесности, наук и художеств», «Общество поощрения художеств», их роль в развитии русской культуры и искусства. Изменения в Академии художеств. Развитие русской художественной критики. Первые художественные журналы в России.

Архитектура первой четверти XIX века

Новые черты. Развитие городского ансамбля. Строительство общественных зданий. Высокие достижения в синтезе архитектуры и скульптуры. Основные черты стиля. Два этапа в развитии архитектуры позднего классицизма (до войны 1812 года и после ее окончания). Изменения в характере архитектуры к концу периода.

А. Воронихин. Мастер переходного периода. Ранние работы — дача Строганова на Черной речке, интерьеры дворца Строганова на Невском проспекте. Связь раннего стиля архитектора с зодчеством XVIII века. Поиски новых решений. Композиция зданий зрелого стиля зодчего и проблема городского ансамбля. Казанский собор. Горный кадетский корпус. Работа в малых архитектурных формах и декоративном искусстве.

А. Захаров. Ранние работы. Формирование собственного стиля. Здание Адмиралтейства и принцип решения крупного ансамбля в центре Петербурга. Роль скульптурной декорации в оформлении фасада и интерьеров. Участие в проектировании ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Тома де Томон. Ранние работы в России. Разработка проекта здания Биржи и новый принцип организации городского ансамбля. Эволюция стиля мастера в русских условиях.

К. Росси. Ранние постройки зодчего в Москве и других городах. Сложение зрелого стиля. Росси — мастер крупных городских ансамблей. Михайловский дворец. Здание Генерального штаба и ансамбль Дворцовой площади. Монуменальность и величавость построек. Роль скульптуры в решении фасадов. Усиление декоративных элементов. Александринский театр, площадь и улицы, примыкающие к нему. Здание Сената и Синода, Сенатская площадь. Отражение эволюции позднего классицизма в сооружениях К. Росси.

В. Стасов. Особенности архитектурного творчества. Павловские казармы в Петербурге, проекты полковых соборов, Провиантские склады в Москве. Особенности московской архитектурной школы первой четверти XIX столетия. Необходимость решения важных градостроительных задач после пожара Москвы в 1812 году.

Организация комиссии по восстановлению и реконструкции Москвы. Деятельность архитектора О. Бове. Роль мастера в создании нового облика древней столицы. Реконструкция Красной площади и постройка нового здания Торговых рядов. Монуменальность и величие сложившегося комплекса, его соответствие положению в центре города. Закладка Александровского сада у кремлевской стены (вместо поймы реки Неглинной, убранный в трубы). Здание Манежа (вместе с инженером А. Бетанкур) и площадь перед ним. Здание Большого театра (архитектор А. Михайлов-второй) и сложение ансамбля Театральной площади. Триумфальная арка у Тверской заставы. Роль скульптуры в ее решении (автор И. Витали).

Д. Жилярди. Своеобразие композиционных решений жилых и общественных зданий. Дом Луниных на Никитском бульваре. Здание Опекунского совета на Солянке. Реконструкция здания Московского университета постройки М. Казакова после пожара. Особенности загородных ансамблей. Усадьба Усачевых-Найденовых «Высокие горы». Усадьба Кузьминки.

А. Григорьев. Строительство частных домов. Особняки Хрущевых и Станицкой на Пречистенке. Культовые постройки — церковь Большое Вознесение у Никитских ворот.

Особенности московского «ампира», черты камерности, лиризма. Типовые приемы скульптурной декорации. Особенности композиционных и плановых решений. Эволюция позднего классицизма в Москве.

Скульптура первой четверти XIX века

Связь скульптуры с архитектурой. Жанры скульптуры. Основные черты стиля. Эволюция развития в рамках названного периода.

И. Мартос. Блестящий выразитель идей русского классицизма. Работы мастера в различных жанрах. Тема надгробия, развитие идеи и формы ее выражения. Надгробия Волконской, Собакиной, Гагариной. Путь скульптора от ранних произведений конца XVIII века к зрелому периоду. Стилистика позднего классицизма в работах Мартоса начала XIX столетия. Рельефы Казанского собора. Монуменальные работы. Памятник Минину и

Пожарскому в Москве.

Ф. Щедрин. Путь к монументальному стилю. Декоративная скульптура Адмиралтейства. Патриотический пафос работ Щедрина. Своеобразное решение синтеза скульптуры и архитектуры.

С. Пименов и В. Демут-Малиновский. Монументальные и декоративные работы. Скульптурные группы у здания Горного кадетского корпуса. Колесница Славы над аркой Генерального штаба, колесница Аполлона на Александринском театре.

Ф. Толстой и его место в скульптуре классицизма. Медали в память Отечественной войны 1812 года. Барельефы. Круглая скульптура. Своеобразие творческого пути мастера.

Б. Орловский. Памятники М. Кутузову и М. Барклаю-де-Толли на площади перед Казанским собором в Петербурге.

П. Клодт. Скульптурные группы на Аничковом мосту.

Постепенная утрата скульптурой монументальных черт. Увлечение повествовательностью, большее внимание деталям, дробность форм — свидетельства отступления от классицистических норм и перехода к новому стилю.

Живопись и графика первой четверти XIX века

Исторический жанр. Работы А. И. Иванова. Л. Иванова. А. Егорова. В. Шебуева. Своеобразие позднего классицизма в живописи. Более свободное развитие других родов живописи — портрета, пейзажа, бытового жанра.

О. Кипренский. Годы учения в историческом классе Академии художеств. Картина «Дмитрий Донской на поле Куликовом». Начало творческого пути. Увлечение портретом. Ранний период творчества. Портреты Швальбе, мальчика Челищева, Давыдова, Ростопчиных. Графические портреты периода Отечественной войны. Черты романтизма и реализма в работах Кипренского. Новаторство художника как в содержании портретных образов, так и в формах выражения. Пенсионерская поездка в Европу и возвращение на родину. Поздний период творчества. Портреты Авдулиной, А.С. Пушкина. Автопортреты Кипренского.

Развитие пейзажа. Сильв. Щедрин — основоположник русского лирического пейзажа. Романтическая окраска пейзажей Щедрина. Работы петербургского периода. Эволюция творчества в итальянский период. «Новый Рим». Элементы жанра в пейзажах Щедрина. «Берег Сорренто с видом на остров Капри» и др. работы.

В. Тропинин. Наследие живописи XVIII века в ранних работах художника. Развитие интимного портрета. Своеобразие творческих приемов, проникновение жанровых элементов в портретное творчество и формирование нового типа портрета. Работы московского периода. «Портрет сына», «Автопортрет», «Портрет Булахова», «Портрет старика Суханова», «Портрет А.С. Пушкина». «Гитарист», «Кружевница», «Белошвейка» и др.

А. Венецианов. Роль художника в развитии бытовой живописи. Ранние портреты и карикатуры. Переход к работе над жанровыми композициями. «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Спящий пастушок». Отдельные крестьянские образы, характер их трактовки, приемы идеализации. Первые изображения русской природы. Интерьер в картинах Венецианова и его учеников. Школа Венецианова. Творчество Г. Сороки. С. Зарянко. братьев Н. и Г. Чернецовых.

Русское искусство середины XIX века

Особенности исторического периода. Развитие капиталистических отношений. Обострение кризиса крепостнической системы. Общественное движение и философия, эстетическая мысль. Формирование демократических тенденций в русской культуре. Разнообразие стилистических проявлений в произведениях разных видов искусства. Изменения в художественном образовании, кризис академического искусства. Открытие Московского училища живописи и ваяния.

Архитектура. Разложение монументального стиля. Начало стилизации и эклектики. Понятие «историзм» в архитектуре. Развитие инженерной мысли. Внедрение новых

технических приемов и новых материалов. Появление новых типов зданий и сооружений: железнодорожных вокзалов, магазинов—пассажей и др.

О. Монферран. Исаакиевский собор. Александрийская колонна.

К. Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата в Московском Кремле. Здания вокзалов Николаевской железной дороги в Петербурге и Москве.

Живопись. От классицизма и романтизма к реализму. Высокие достижения в разных жанрах.

К. Брюллов. Эволюция творчества мастера. Ранние жанровые работы. Сочетание традиций классицизма с чертами романтизма и реализма. Картина «Последний день Помпеи» и ее место в русской исторической живописи. Обращение к русской истории — неоконченная картина «Осада Пскова». Портрет в творчестве Брюллова. «Всадница», портреты И. Крылова, Н. Кукольника, А. Струговщикова, Ю. Самойловой, автопортрет. Рисунки и акварели.

А. Иванов. Философская глубина и психологизм произведений художника. Ранние работы. «Приам, испрашивающий у Ахилла тело Гектора», «Аполлон, Кипарис и Гиацинт, занимающиеся музыкой», «Явление Христа Марии Магдалине». Работа над картиной «Явление Христа народу». Характер замысла и особенности его воплощения. Этюды к картине. Жанровые работы и пейзажи Иванова. Эволюция мирозерцания. «Библейские эскизы».

Графика и ее значение в развитии искусства. Зарождение критического отношения к действительности. Сближение графического искусства с литературой своего времени. Иллюстрации А. Агина к «Мертвым душам» Н. Гоголя. Работы В. Тимма и Г. Гагарина.

П. Федотов и развитие бытового жанра. Ранние графические работы. Обращение к станковой живописи. «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора». Эволюция творчества художника. Поздние произведения. «Вдовушка», «Игроки», «Анкор, еще анкор!». Портреты Федотова. Автопортрет, «Портрет Н. Жданович за фортепиано».

Развитие пейзажа. Творчество И. Айвазовского. Картины «Девятый вал», «Волна» и др.

Русское искусство второй половины XIX века

Доминирующее значение реалистического направления. Ведущая роль живописи среди других видов искусства. Поиски новых средств художественной выразительности, обновление языка живописи. Размытие традиционных границ жанров, совмещение приемов и задач разных жанров в одном полотне. Эволюция художественного образования. Философские и эстетические идеи времени. Развитие искусствоведческой науки, музейного дела. Художественная жизнь и отражение в ней социальных явлений. «Бунт 14-ти» в Академии художеств (1863 г.). Организация Товарищества передвижных художественных выставок (1871 г.), объединившего петербургских и московских художников. Основные направления деятельности Товарищества. Важность просветительской функции. Сложность взаимоотношений Товарищества и Академии художеств. Борьба новых идей с консервативными тенденциями.

В. Стасов — художественный критик, отстаивающий взгляды нового поколения художников.

П. Третьяков — собиратель нового русского искусства.

В. Перов. Начало творческого пути. Связь ранних работ с традициями Венецианова и Федотова. Обличительные черты в живописи. «Проповедь на селе», «Сельский крестный ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах». Работы, выполненные в Париже. Зрелый период творчества. «Проводы покойника», «Тройка», «Последний кабак у заставы». Типичность образов, их социально-заостренный характер, документальность. Жанр портрета в творчестве Перова. Портреты А. Островского и Ф. Достоевского. Поздние работы.

«Птицеловы», «Рыболов», «Охотники на привале».

Дальнейшее развитие бытового жанра в картинах И. Прянишникова «Шутники», В. Пукирева «Неравный брак», А. Соломаткина «Славильщики — городовые».

И. Крамской — критик и теоретик искусства. Эпистолярное наследие. Творчество Крамского — художника. Портреты крупнейших деятелей культуры: М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, П.М. Третьякова, Л.Н. Толстого, В.В. Стасова и др. Автопортрет Крамского. Крестьянские образы. Психологизм портретов художника. Картина «Христос в пустыне» и другие работы на евангельские сюжеты. Постановка этических вопросов в исторической картине.

Н. Ге. Влияние традиций Брюллова и Иванова на формирование художника. Евангельская тема в раннем творчестве Ге. Картина «Тайная вечеря». Особенности исторической живописи мастера. Русская тема. Картина «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Обращение к религиозно-нравственной тематике в поздних работах. «Что есть истина? Христос и Пилат», «Голгофа». Поиски новой живописной выразительности. Портреты Ге.

Жанровая живопись передвижников. Укрупнение формата картин, стремление к объективно-эпическому стилю.

Картины В. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», Г. Мясоедова «Земство обедает», К. Савицкого «Встреча иконы». Новые темы и образы в произведениях Н. Ярошенко. Картины «Студент», «Курсистка». «Кочегар» — первое изображение рабочего. Картина «Всюду жизнь», ее философский и идейный смысл. Портреты Ярошенко. Образ актрисы П. Стрепетовой.

Традиционное понимание жанра — картина В. Маковского «На бульваре».

Эволюция жанровой живописи в конце столетия. Произведения С. Коровина. А. Архипова. С. Иванова, Н. Касаткина.

Пейзажная живопись передвижников. Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIX века. Критическое переосмысление традиций академического и позднеромантического пейзажа. Новый идеал красоты и вдохновения, найденный в обыденных и повседневных проявлениях, неброских привычных видах родной природы. Особая эмоциональность, передача настроения, лиризм пейзажных образов.

Картины А. Саврасова «Грачи прилетели» и «Проселок», И. Шишкина «Рожь», «В лесу графини Мордвиновой», «Корабельная роща», «Дубы». Особая эпическая сила работ Шишкина. Пейзажи Ф. Васильева «Оттепель», «Мокрый луг», «Болото в лесу». А. Куинджи — мастер цвета и света в картине. «Украинская ночь», «Ночь на Днепре», «Березовая роща». Картина В. Поленова «Московский дворик».

Значительные достижения русского реализма в произведениях И. Репина и В. Сурикова.

Мастерство и многогранность творчества И. Репина. Картины «Бурлаки на Волге» и «Крестный ход в Курской губернии» как произведения «программного» характера. Образы «Протодиакона» и «Горбуна», их социальное значение. Обращение к историческим темам «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван. 18 ноября 1581 г.» и «Запорожцы». Отражение революционного движения в картинах «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди» и «Не ждали». Портретный жанр в творчестве мастера. Богатство психологической и эмоциональной характеристики образов. Портреты В. Стасова, П. Третьякова, Л. Толстого, М. Мусоргского. Камерный характер портретов, изображающих родных и близких художника. Портреты жены, дочерей. Сложность творческого пути мастера, кризисы и новые подъемы. Картина позднего периода «Заседание Государственного Совета» и ее значение. И. Репин — педагог. Эпистолярное наследие художника.

В. Суриков — прирожденный исторический живописец. Глубокое философское осмысление русской истории в картинах «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова». Монументальность полотен художника, сила их художественной выразительности. Мастерство композиции, особенности света и цвета в картинах Сурикова.

«Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин». Портреты и пейзажи. Акварельные работы.

Историческая тема в творчестве других мастеров. В. Васнецов. Обращение к народному эпосу и сказке. Картина «Богатыри». Историко-бытовой жанр А. Рябушкина. «Свадебный поезд в Москве XVII века».

Архитектура. Внедрение в архитектуру достижений промышленного прогресса, совершенствование строительной техники, дальнейшее развитие типологии зданий. Тенденции в развитии от дворца к особняку, от усадьбы к даче. Сложение типа многоэтажного доходного дома. Негативные проявления капиталистического развития городов — хаотичность застройки, диспропорции и несогласованность в масштабах сооружений, резкий контраст между торжественным и парадным центром и убогими окраинами.

Смещение «исторических» стилей. Использование принципа стилизаторства, то есть имитации в убранстве фасадов зданий типичных форм и деталей одного или сразу нескольких стилей — ренессанса, готики, мавританского и др.

Дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге (арх. А. Резанов) — постройка в стиле итальянского палаццо. Одна из разновидностей эклектики — псевдорусский стиль. Работы архитекторов В. Гартмана и И. Ропета. Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (арх. А. Парланд). Московские сооружения — здания Исторического музея (арх. А. Семенов и В. Шервуд), Городской думы (арх. Л. Чичагов) и Верхних торговых рядов (теперь здание ГУМа, арх. А. Померанцев).

Скульптура. Кризисные явления в этом виде искусства. Распад большого синтеза искусств, характерного для первой четверти столетия, сложение эклектического «бесстилия». Творчество М. Микешина. Памятники Екатерине II в Петербурге и «Тысячелетию России» в Новгороде.

Значительное достижение скульптуры — памятник А.С. Пушкину в Москве работы А. Опекушина.

Творчество скульптора М. Антокольского. Обращение к историческим образам. Работы «Иван Грозный», «Петр I», «Ермак» и др. Прием символично-аллегорического обобщения.

Памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве работы скульптора С. Волнухина.

Русское искусство конца XIX — начала XX века

Рубеж веков — переломный период во всех сферах социальной и духовной жизни. Поляризация общественных сил и нарастание классовых противоречий. Приближение эпохи революций.

Отражение в искусстве сложных коллизий времени. Философские и эстетические идеи эпохи. Позитивизм и неоромантизм. Переосмысление задач искусства. Преобладающее значение идеи «чистого искусства», или «искусства ради искусства». Параллельное развитие разнообразных стилистических тенденций. Обобщающее понятие — стиль модерн. Подъем всех видов искусства, выравнивание в их развитии. Проблема синтеза искусств.

Архитектура. Зависимость этого вида искусства от социально-экономических отношений времени. Стремление мастеров к преобразованию всей материальной среды, окружающей человека, по законам красоты. Типологическое многообразие в архитектуре. Совершенствование строительной техники. Поиски новой художественной выразительности в строительных материалах, традиционных и новых. Новые приемы композиции зданий, элементы декорации фасадов. Цвет в архитектуре. Роль скульптурного декора. Стилистическая окраска архитектурных сооружений. Более тонкий метод стилизации художественной формы. Петербургская и Московская школы модерна.

Творчество архитектора Ф. Шехтеля, наиболее полно воплотившее основные тенденции, жанры и направления развития русского модерна. Постройки Ф. Шехтеля в

Москве. Особняк Морозовой на Спиридоновке, особняк Рябушинского у Никитских ворот, доходный дом Шамшина на Знаменке — примеры жилого строительства. Общественные сооружения — здание Московского Художественного театра, Ярославский вокзал, Торговый дом Московского купеческого общества, здание типографии «Утро России». Эволюция стиля мастера от ранних построек к поздним, ее соответствие общему движению стиля эпохи.

Постройки Л. Кекушева в Москве — особняки и доходные дома. Гостиница Метрополь (арх. В. Валькотт). Архитектор Р. Клейн и его работы — магазин компании «Мюр и Мерилиз», Киевский вокзал, Бородинский мост, Музей изящных искусств на Волхонке.

Неорусский стиль. Ранняя постройка — церковь Спаса в Абрамцеве (по проекту В. Поленова и В. Васнецова). работы А. Щусева — Марфо-Мариинская обитель и Казанский вокзал в Москве.

Стилистические поиски начала XX века. Неоклассицизм и рациональный модерн. Стремление к простоте геометрических форм, строгости и логике, сменившее асимметрию, живописность, декоративность. Особняк Тарасова на Спиридоновке (арх. И. Жолтовский). Поздние работы Ф. Шехтеля.

Сооружения петербургского модерна. Витебский вокзал (арх. С. Бржозовский), Торговый дом «Мертенс и К» на Невском проспекте (арх. М. Лялевич). Азово-Донской банк (арх. Ф. Лидваль). особняк Половцева на Каменном острове (арх. И. Фомин). особняк Кшесинской (арх. А. Гоген). Стилистические особенности петербургской школы.

Живопись. Особенности художественной жизни рубежа XIX—XX веков. Взаимоотношения Академии художеств, Товарищества передвижных художественных выставок и нового поколения художников. «Эстетический бунт» молодой генерации. Появление новых художественных объединений — Общества Петербургских художников, Московского товарищества художников и др. Сосуществование традиционных взглядов на искусство и новаторских концепций. Время «концов и начал».

В. Серов — один из крупнейших мастеров эпохи, многогранное творчество которого воплощает основные идеи своего времени. Первые крупные работы — «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Поворот от критического реализма передвижников к «реализму поэтическому». Импрессионистические черты и их преодоление. Портреты Серова. Обращение к образам писателей, артистов, художников — портреты К. Коровина, И. Левитана, М. Горького, М. Ермоловой, Ф. Шаляпина. Новая концепция творческой личности и приемы ее художественного воплощения. Иная линия парадного портрета — портреты Николая II и других представителей императорской фамилии. Портрет графини Орловой, острота психологической характеристики. Исторические композиции в творчестве Серова. Серия «царских охот», картина «Петр I». Интерес к античной мифологии. Работы «Похищение Европы» и «Одиссей и Навзикая». Многообразие художественных приемов мастера. Пейзаж и бытовой жанр в творчестве Серова. «Осенний день. Домотканово». «Стригуны на водопое». Театрально-декорационные работы. Эскиз занавеса к балету «Шахеразада». Рисунки Серова.

К. Коровин. Преобладание импрессионистических тенденций в творчестве художника. Гедонистическое отношение к жизни, интерес к ее праздничной стороне. Увлечение пейзажем. Решение чисто живописных задач. Отражение в живописных полотнах художника ярких впечатлений, полученных во время путешествий по странам Европы и на русский север. «Париж. Бульвар Капуцинок», «Северная идиллия». Обращение к натюрморту. «Рыбы, вино и фрукты». Живопись как «пиршество для глаз». Театрально-декорационные работы Коровина.

И. Левитан — продолжатель лирического направления в русской пейзажной живописи конца века, завершивший своим творчеством искания пейзажистов-передвижников. Мастерство камерного лирического этюда в ранних работах Левитана. «Осенний день. Сокольники». Зрелый период творчества мастера. «Березовая роща»,

«Март», «Золотая осень», «Озеро». Импрессионистическая трактовка видимого мира и отход от нее. «Пейзаж-настроение» и «концепционный пейзаж» в творчестве художника. «Владимирка», «Над вечным покоем» и другие работы.

Преобразование традиционного пейзажа в творчестве М. Нестерова. Создание художником особого варианта ретроспективного пейзажного жанра. Картины «Пустынник», «Видение отроку Варфоломею».

Символизм. Творчество М. Врубеля как одна из граней этого стиля. Субъективная патетика и экспрессия формы — отличительные черты почерка мастера. Ранний киевский период творчества. Реставрация фресок Кирилловской церкви и ряд самостоятельных работ в ней, эскизы росписей Владимирского собора — «Надгробный плач», «Воскресение». Формирование неповторимо-индивидуального врубелевского стиля, основанного на господстве пластически-скульптурного, объемного рисунка. Особенности понимания и трактовки цвета. Колорит Врубеля. «Тема Демона» в творчестве Врубеля. Картины «Демон (сидящий)», «Демон летящий» и «Демон поверженный». Иллюстрации к поэме М. Лермонтова «Демон». Фантазийные образы Врубеля в станковых картинах — «Сирень», «К ночи», «Пан», «Царевна-лебедь». Портрет в творчестве художника. «Портрет С.И. Мамонтова». Монументально-декоративные работы. Панно «Венеция», «Испания», «Принцесса Греза», «Микула Селянинович». Скульптурные работы Врубеля. Керамика. «Царь Берендей», «Мизгирь», «Египтянка», «Волхова» и другие.

Творчество В. Борисова-Мусатова — иное воплощение идей символизма. Черты импрессионизма в ранних работах художника и их преодоление. Станковые работы зрелого периода. «Водоем», «Призраки», «Гобелен». Черты постимпрессионизма в его живописно-декоративном варианте. Дематериализация форм видимого мира. Шероховатая матовая поверхность картин, расплывчатые контуры, медлительный ритм, музыкальность — отличительные качества живописи Борисова-Мусатова.

«Мир искусства» — художественное объединение нового типа. Основные направления деятельности. Теория, критика и практика творчества. Многообразие тематики и жанровой ориентации художников этого круга. Стремление к синтезу станковых и декоративных форм. Общность эстетических идей и ярко индивидуальный стиль каждого из членов «Мира искусства». Художественный ретроспективизм. Стиль и стилизация. Культурный европеизм. С. Дягилев и его организаторская деятельность. «Мир искусства» в конце 1890-х — начале 1900-х годов. «Парижские сезоны». Ретроспективная выставка русского искусства в Париже и Берлине 1906 года. Возрождение «Мира искусства» в 1910-е годы.

А. Бенуа — историк искусства, критик и теоретик, художник-практик. Увлечение культурой XVII—XVIII веков. Ретроспективные черты в творчестве. «Прогулка короля», «Парад при Павле I». Графика Бенуа. Иллюстрации к «Медному всаднику» А.С. Пушкина. Театрально-декорационные работы. Эскизы декораций и костюмов к балету И. Стравинского «Петрушка».

К. Сомов. Портрет и пейзаж — ведущие жанры в творчестве художника. Индивидуальные приемы художественной выразительности. Стилизация. «Дама в голубом», «Каток». Портреты А. Блока и М. Кузмина, Е. Лансере и М. Добужинского.

Е. Лансере. Интерес к исторической тематике. «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе», «Петербург в начале XVIII столетия». Графические работы. Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Хаджи-Мурат».

М. Добужинский. Обращение к теме современного города. Картина «Человек в очках». Иллюстрации к повести «Белые ночи» Ф. Достоевского. Театральные работы.

А. Головин. Связь художника с миром театра. Театрально-декорационные работы и портреты. «Портрет Ф. Шаляпина в роли Олоферна».

Л. Бакст. Экзотика Востока, с одной стороны, эгейское искусство и греческая архаика, с другой, — две темы и два стилистических пласта художественных увлечений Бакста. Станковая живопись художника. «Античный ужас». Театрально-декорационные работы.

И. Билибин. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина и русским народным сказкам.

Революция 1905 года и ее влияние на художественный процесс. Сатирическая графика и карикатура 1905—1907 гг. Работы В. Серова, Е. Лансере. М. Добужинского. Б. Кустодиева и др.

Эволюция творчества мастеров. Привлечение новых художников на новом этапе деятельности. Творчество Н. Рериха, Б. Кустодиева. Н. Сапунова. С. Судейкина. З. Серебряковой. А. Остроумовой-Лебедевой.

«Союз русских художников», объединивший творческие силы Петербурга и Москвы в начале XX века. Преобладание национальной тематики и импрессионистических и постимпрессионистических приемов художественной выразительности.

И. Грабарь. Пейзажи и натюрморты. Раскрытие поэзии русской природы через особого рода цветовую гармонию и неожиданные красочные откровения. «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Неприбранный стол».

Творчество московских художников — членов «Союза». Работы К. Юона «Мартовское солнце», Ф. Малявина «Вихрь», А. Рылова «Зеленый шум». «Голубая роза» — название московской выставки (1907 г.) и одновременно группы художников — молодого поколения русских символистов, провозгласивших своими учителями М. Врубеля и В. Борисова-Мусатова. Стремление отойти в живописи от реалий бытия, погрузиться в таинственный мир сказок, грез и сновидений. Поиск рафинированно-утонченных цветовых отношений, тонкого декоративно-орнаментального мелодичного ритма, использование сложных эффектов матово-мерцающей живописной фактуры.

П. Кузнецов. Эволюция творчества мастера. Ранние работы. «Голубой фонтан». Обращение к величественным образам природы. «Мираж в степи» и другие картины «киргизской серии». Творчество других мастеров объединения — М. Сарьяна. Н. Крымова. П. Уткина. Н. Сапунова и С. Судейкина. Станковые картины, графика, театральная декорация, работы по оформлению интерьеров зданий и усадебных комплексов.

К. Петров-Водкин. Творческая эволюция художника. Отражение символистских идей, близких «Голубой розе», на определенном этапе. Стремление к монументальности, эпическому звучанию произведений. Философское обобщение образов реального мира. Картина «Купание красного коня».

Скульптура. Обновление пластического языка, поиск новых средств художественной выразительности. Осознание собственной специфики в процессе борьбы за самоопределение всех видов искусства в эпоху модерна. Стилистические особенности произведений.

П. Трубецкой — представитель импрессионизма в скульптуре. Одухотворение материала, динамика композиций, живописность формы, пульсирующий ритм — характерные черты творчества мастера. Портретный жанр. Портрет И. Левитана, бюст А. Толстого, портреты М. Тенишевой. Памятник Александру III в Петербурге. Особенности образного решения, композиция, эмоциональный строй. Оценки современников. Педагогическая деятельность Трубецкого в Московском училище.

Тема памятника в скульптуре начала XX века. Памятник Н.В. Гоголю работы скульптора Н. Андреева.

А. Голубкина. Сложный, порой противоречивый характер творчества. Элементы импрессионизма, декоративности, символизма в произведениях. «Идущий человек», «Сидящий человек», «Изергиль», «Марья». Психологизм образов. Отражение в отвлеченной символической форме идей времени. Преодоление символизма и модерна, путь к реализму.

С. Коненков. Богатство и разнообразие стилистических и жанровых форм. Интерес к классическому наследию. Влияние образов античности и эпохи Ренессанса на отдельные произведения скульптора. «Самсон, разрывающий узы», «Нике». Отражение современных событий — «Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин». Обращение к национальной тематике. «Великосил», «Стрибог», «Старичок-полевичок». Интерес мастера к разнообразным материалам. Возрождение деревянной скульптуры.

А. Матвеев. Особенности эволюции творчества мастера. Путь от импрессионизма,

через символизм к классицистической гармонии и ясности образа. Работы «Сидящий мальчик», «Спящие мальчики», «Юноша». Портрет В. Борисова-Мусатова. Надгробие В. Борисова-Мусатова.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Особенности эволюционных процессов в русском искусстве, их непосредственная связь с историческим развитием государства. XX век — время потрясений, революционных экспериментов, двух мировых войн, период значительных достижений и кризисных явлений, подъемов и спада в материальной и духовной жизни общества.

Основные проблемы развития искусства в XX веке, в том числе, политизации и идеологизации художественного сознания, соотношения новаторских поисков и традиции, наследия. Многонациональный характер искусства в XX веке. Взаимоотношения с мировым художественным процессом.

Периодизация. Историография.

Искусство 1910-20-х годов

Интенсивная смена и поляризация творческих установок в искусстве России первой половины 1910-х годов. Развитие русского авангарда. Исторические коллизии времени — Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года. Их роль в развитии культуры и искусства.

Возникновение «Бубнового валета». Основные мастера — П. Кончаловский. И. Машков, А. Лентулов. А. Куприн. Р. Фальк. М. Ларионов. Н. Гончарова. Разрыв художников этого круга с предшествующими традициями — символизмом, ретроспективизмом, живописным реализмом и др., характерными для рубежной эпохи. Тяготение художников нового поколения к яркой чувственной энергии, брутальности пластической формы. Влияние западноевропейских течений в искусстве — французских постимпрессионизма, фовизма и кубизма, итальянского футуризма.

Работы И. Машкова «Синие сливы», П. Кончаловского «Сухие краски», «Агава», А. Лентулова «Иван Великий. Звон». Интерес к пейзажу и натюрморту. Портреты и автопортреты художников. Примитивистское начало в ранних произведениях мастеров «Бубнового валета», их соприкосновение с крестьянским и городским фольклором. «Солдатская серия» М. Ларионова.

Размежевание путей традиционного «Бубнового валета» и участников первой выставки М. Ларионова. Н. Гончаровой. Выставки «Ослиный хвост», «Мишень» и др. Формирование новых творческих концепций. «Лучизм» М. Ларионова.

Новые формы экспонирования произведений искусства. Новые организации и художественные объединения. («Гилея», «Союз молодежи»). Тесная связь с развитием литературы. Важное явление в искусстве этого периода — «футуристическая книга» — как пример синтеза искусств. Революционный дух авангардного художественного сознания, постоянное стремление к обновлению, выдвижение ярких творческих индивидуальностей — лидеров, формирование ими основополагающих творческих концепций. Дух соперничества между художниками как фактор, стимулирующий процесс развития.

Творчество В. Кандинского. Абстрактно-экспрессионистический метод в живописи. «Композиции» и «Импровизации» художника, приемы спонтанной, иррациональной игры цветовых пятен. Теоретические труды В. Кандинского.

«Супрематизм» К. Малевича. система геометрической абстракции. «Черный квадрат».

Своеобразный творческий путь художников, не принадлежавших к авангардным объединениям. М. Шагал.

Октябрьская революция 1917 г. Радикальное изменение социального и экономического статуса художника в России. Поляризация в среде деятелей искусства по отношению к власти. Организационные усилия нового государства по привлечению на свою сторону художественной интеллигенции, вовлечение ее в строительство новой жизни.

Актуализация агитационно-массовых видов и форм творчества в период 1918—1921 гг. «План монументальной пропаганды», его политические, идеологические и культурно-просветительские аспекты. Оформление празднеств, агитплакат, агитфарфор. Традиционные и новаторские приемы решений художественных образов у мастеров разных поколений.

Художественная жизнь страны в 1920-е годы

Живопись. Многообразие стилистических тенденций в творчестве художников. Соприкосновение традиций прежних десятилетий, в том числе реалистических, импрессионистических, символистских с новаторскими, рожденными в новых социальных условиях. Б. Кустодиев «Большевик», К. Юон «Новая планета», К. Петров-Водкин «1918-й год в Петрограде» и «Смерть комиссара», А. Рылов «В голубом просторе», С. Малютин «Портрет писателя Дмитрия Фурманова», П. Вильямс «Портрет В. Э. Мейерхольда», Н. Альтман «Россия. Труд», А. Попова «Динамическое построение» (двухсторонняя композиция), К. Богаевский «Пейзаж с деревьями», М. Сарьян «Горы», П. Филонов «Головы. (Симфония Д. Д. Шостаковича)», А. Дейнека «Оборона Петрограда», Е. Чепцов «Заседание сельячейки», М. Греков «Тачанка», А. Моравов «В волостном ЗАГСе», А. Волков «Гранатовая чайхана», В. Купцов «Первое мая», И. Кудряшов «Траектория полета Земли вокруг Солнца».

Существование разнообразных творческих объединений, выставочных организаций с различными эстетическими платформами — «4 искусства», ОСТ, «Московские живописцы», ОМХ, «Бытие», «Маковец», АХРР. Тематические художественные выставки 20-х годов: «Жизнь и быт рабочих» (1922), «Жизнь и быт Красной армии» (1923), «Революция, быт и труд» (1924—1925), «Жизнь и быт народов СССР» (1926). Размежевание творческих сил на «левых» и «правых». Постепенное усиление идеологического гнета со стороны правительства. Эмиграция многих художников старшего поколения.

Графика. Решение агитационно-пропагандистских задач в начале 1920-х годов. Развитие плаката. Л. Моор «Ты записался добровольцем». Окна РОСТА. В. Маяковский. Книжная иллюстрация. Работы М. Добужинского. В. Конашевича. В. Лебедева. Н. Тырсы.

Творчество В. Фаворского. Достижения мастера в развитии ксилографии. «Портрет Ф.М. Достоевского», «Годы революции», «Домик в Коломне».

Скульптура. Станковые и монументальные тенденции. Широта стилевых установок, включающих реалистические и импрессионистические, а также авангардные опыты в духе кубофутуризма и конструктивизма. Постепенное «возвращение» к неоклассицизму на рубеже 1920-1930-х годов. Создание Общества русских скульпторов (ОРС). Мемориальная доска «Павшим в борьбе за мир и братство народов» для Сенатской башни Московского Кремля, выполненная С. Коненковым. Памятник борцам революции на Марсовом поле в Петрограде, выполненный А. Рудневым. «Пламя революции» В. Мухиной. «Лениниана» Н. Андреева, «Булыжник — оружие пролетариата. 1905 год.» И. Шадра, «Октябрь» А. Матвеева.

Архитектура. Новаторский характер развития архитектуры в новых условиях. Проблема соотношения теории и практики в архитектурном творчестве. Различные стилистические направления и тенденции. Творческие организации архитекторов. Проблемы профессионального образования.

Тяга к романтической символике первых лет революции. Конкурс на проект Дворца Труда. Проекты И. Голосова. В. Троцкого. братьев Весниных. Проект памятника III Интернационалу В. Татлина.

Романтический урбанизм. Проекты небоскребов А. Лавинского. Л. Лисицкого. В. Кринского. «Летающий город» Г. Крутикова. Блестящий творческий потенциал предлагаемых проектов. Творчество К. Мельникова. Эксперименты в области трансформации пространства. Проекты рабочих клубов (Клуб им. Русакова и др.) Собственный дом Мельникова в Москве.

Новые типы сооружений в архитектурном проектировании. Общественные здания. Дворец труда, рабочие клубы. Жилое строительство. Дома-коммуны. Выставочные

комплексы. Решение градостроительных проблем. Планы реконструкции Москвы.

Основные стилистические тенденции: конструктивизм, функционализм. Творчество архитекторов Н. Ладовского. М. Гинзбурга. Традиционализм. Работы И. Жолтовского и его школы, И. Фомина. А. Щусева.

Искусство 1930-х — середины 1950-х годов

Государственная политика и художественный процесс. Сложности развития искусства в эпоху тоталитарного режима. Подавление свободы творческой индивидуальности. Провозглашение «социалистического реализма» единым творческим методом для всех художников. Запрещение деятельности каких-либо творческих групп, объединений, кроме Союза советских художников, а также Союзов советских скульпторов и архитекторов. Различия в этапах внутри указанного периода. Выделение 1930-х годов со своей проблематикой, периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Проблемы изучения этого слоя русского искусства. Историография.

30-е годы в истории русского искусства — сложный период, отражающий противоречия самой действительности. Резкий разрыв с авангардными устремлениями 20-х годов. Возрождение традиционной системы художественного образования. Оформление системы жесткой административной и идеологической регламентации художественной жизни. Утопические идеи и новое мифотворчество, отраженные в произведениях искусства. Новые темы и идеи в искусстве, образы героев новой эпохи (А. Самохвалов «Девушка в футболке», К. Истомина «Вузовки»). Стремление художников сохранить индивидуальность, особые художественные приемы. Актуализация исторического жанра. Картины «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» Б. Иогансона. И. Бродский «Ленин в Смольном». Темы спорта и научно-технического прогресса (работы А. Дейнеки. П. Вильямса. А. Лабаса и др.). обновленного социалистического города (Ю. Пименов «Новая Москва»), колхозной жизни (С. Герасимов «Колхозный праздник»). Отражение «культы личности» в живописи. Портреты И. Сталина и образы других вождей. Работы А. Герасимова «В.И. Ленин на трибуне» и «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», В. Ефанова «Незабываемая встреча» и др. Развитие портрета. Отрицание психологизма, реалистической характерности в официальном портрете, идеализирующая тенденция в изображении модели. Пейзаж как фон построения новой жизни, панорама «счастливой родины».

Особенности художественной жизни 1930-х годов. Выставочная деятельность.

Особенности развития творчества мастеров старшего поколения — М. Нестерова. П. Корина. И. Грабаря и др.

Попытки противостоять идеологическому давлению в творчестве отдельных мастеров. Работы А. Древина. Н. Удальцовой. Р. Фалька. П. Филонова.

Архитектура 30-х годов. Судьбы авангардных концепций, новаторских архитектурных объединений в условиях сталинского государства. Конкурс на проект Дворца Советов в Москве, его определяющая роль в повороте к неоклассической стилистике. Конструктивистские и функциональные концепции братьев Весниных. М. Гинзбурга. Ле Корбюзье. Техницистская символика в проектах К. Мельникова. И. Голосова и др. Утверждение эстетического рационализма Н. Ладовским и В. Балихиным. Классическая основа проекта И. Жолтовского, отмеченного жюри. Искания Б. Иофана. его эволюция от конструктивистского к классическому решению (центрическое сооружение — пьедестал для фигуры вождя). Утверждение проекта Б. Иофана. «Стиль Дворца Советов» как ориентир в проектировании крупнейших общественных сооружений в СССР в 1930-е гг. Проекты павильонов СССР на международных выставках в Париже и Нью-Йорке. Монумент В. Мухиной «Рабочий и колхозница», спроектированный как завершение павильона СССР (проект Б. Иофана) на парижской выставке 1937 года.

Окончательное утверждение норм «сталинского классицизма» на Первом съезде советских архитекторов. Строительство жилых и общественных сооружений в конце 30-х — начале 40-х гг. Постройки А. Щусева — гостиница «Москва», жилой дом на Б. Калужской

ул., А. Мордвинова — жилые дома на ул. Горького, К. Алабяна и В. Симбирцева — Театр Красной Армии в Москве. Синтез искусств в крупных сооружениях и комплексах предвоенных лет. Парковая и архитектурная среда. ЦПКиО им. Горького как социалистический «райский сад». Архитектурный ансамбль ВСХВ. Конструктивное и декоративное решение сооружений канала «Москва — Волга». Архитектурно-художественный комплекс Московского метрополитена.

Период Великой Отечественной войны. Специфика исторической ситуации и ее преломление в произведениях живописи, скульптуры, графики. Актуализация агитационно-массовых форм творчества. Развитие плаката. И. Тоидзе «Родина — мать зовет!», В. Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!». Политическая карикатура, Работы Кукрыниксов. Окна ТАСС. Военная тематика в живописи. А. Пластов «Фашист пролетел», А. Дейнека «Окраина Москвы. 1941 год» и «Оборона Севастополя», С. Герасимов «Мать партизана», П. Корин «Александр Невский» (триптих).

Образы героев войны в скульптурных произведениях В. Мухиной («Партизанка» и др.) и Е. Вучетича (портрет генерала армии И.Д. Черняховского и др.) Памятник — ансамбль воинам, павшим в боях с фашистами, в Трептов-парке в Берлине (Е. Вучетич).

Проблема восстановления городов, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, как основная в архитектурном проектировании. Одновременно осмысление мемориальной темы для увековечивания подвига советских воинов.

Искусство послевоенных лет. Особая атмосфера послевоенных лет. Тяга художников и всей интеллигенции к жизненной правде, нравственному очищению. Иллюзии «десталинизации» общественного сознания и их крах. Усиление «культы личности», ужесточение идеологической и художественной политики. Кульминация помпезного академизма на рубеже 40—50-х годов. Картины Д. Налбандяна. Вл. Серова. В. Цыплакова, А. Лактионова и др. Картины бытового жанра Ф. Решетникова. С. Григорьева и др.

Феномен «искусства для себя» и позднее творчество мастеров старшего поколения — Р. Фалька. В. Фаворского. П. Кончаловского. М. Сарьяна. А. Фонвизина. Л. Митрохина. Их роль в сохранении традиций русской художественной культуры.

Архитектура. Стремление к монументальности и торжественности в застройке городов. Высотные здания в Москве. Комплекс зданий МГУ им. М.В. Ломоносова на Ленинских горах, здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади, гостиница «Украина» и др. Важное градостроительное значение этих сооружений.

Искусство конца 1950-х - 1990-х годов

Общая характеристика последнего этапа развития русского искусства, подвергающегося историческому переосмыслению. Специфика материала и вытекающие из этого особенности подхода и интерпретации.

Постепенная либерализация художественной жизни, преодоление стереотипов сталинского соцреализма, адаптация искусства к современному уровню социального самосознания, все большая его открытость по отношению к мировой художественной практике.

Характерная многослойность художественной жизни. Официально-признанное искусство. Нарастание активности «культурной оппозиции». Параллельное существование нескольких «историй» и «теорий» искусства, одних, ориентированных на официоз, и других, ориентированных на альтернативное творческое сознание.

Периодизация последнего этапа, возможность выявления специфики отдельных десятилетий внутри него. Роль художественной критики.

Начало этапа — рубеж 1950-х — 1960-х годов. Историческая ситуация. Период «оттепели». Оживление и демократизация культурной жизни страны. Выставки зарубежного искусства, международные конкурсы и фестивали, обновление музейных экспозиций, начало молодежных выставок, новые периодические издания по искусству.

Тенденции к обновлению творческих приемов, тем и сюжетов в живописи и

скульптуре. Появление возможности индивидуального творческого выбора. Знакомство с явлениями авангарда первой трети века и современным западным искусством. Восстановление «импрессионистической» и «постимпрессионистической» линий преемственности. Первые опыты творческого освоения модернистской эстетики. Работы мастеров Лианозовской группы, студии Э. Белютина. Постепенное формирование неофициального пласта в искусстве. Понятия «андеграунд», «нонконформизм», «другое искусство».

Разработка нового языка современного искусства. «Суровый стиль». Новое понимание гражданской роли художника, возникновение концепции «мужественного героя», обращение к жизненным реалиям с новыми критериями оценок, использование особых формальных средств художественной выразительности. Картины П. Никонова «Наши будни» и «Геологи», А. и П. Смолиных «Полярники» и «Стачка», Н. Андропова «Плотогоны». «Шестидесятники» и особенности их творчества.

Творчество В. Попкова. Индивидуальный стиль мастера, темы и сюжеты («Шинель отца», «Воспоминание. Вдовы» и др.). Д. Жилинский. Ретроспективные тенденции в стилистике мастера. («Семья у моря» и др. картины).

Новые тенденции в архитектуре. Отказ от монументальности и помпезности. «Борьба с украшательством». Необходимость решения жилищных проблем. Переход к массовому строительству. Значительный территориальный рост городов и необходимость освоения новых пространств. Разработка проектов жилых микрорайонов. Применение новых технологий и строительных материалов. Выявление новых возможностей архитектуры в зданиях Совета экономической взаимопомощи, Телевизионной башни в Останкине и др.

Искусство «семидесятников». Феномен молодежного искусства как фактор дальнейшего обновления традиционной системы советского искусства. Особенности формирования нового поколения. Учителя, ориентиры и пристрастия в истории мирового искусства. Творчество Т. Назаренко, Н. Нестеровой. И. Старженецкой. В. Калинина. А. Ситникова. О. Булгаковой и др. «Семидесятники» и художественная критика. Особенности эстетической программы. Определяющая роль станковой живописной формы. Параллельная разработка нескольких направлений: аналитического, экспрессивного, примитивистского, гипер- или фотореалистического, неоакадемического.

Особенности развития скульптуры в 1970-е гг. Творчество Д. Митлянского. Т. Соколовой. Л. Баранова. Н. Богушевской. Л. Берлина, Н. Жилинской и др.

«Восьмидесятники». Множественность творческих установок этого десятилетия, широкий диапазон интересов и ориентиров, раскованность творческого сознания, резкое противостояние стереотипам предшествующих поколений.

1990-е годы. Изменения в области культуры в период «перестройки». Сближение ранее существовавших параллельно слоев художественной жизни. Формирование «плюралистической модели» российской художественной культуры. Свободное обсуждение в прессе, на конференциях и научных заседаниях ранее недоступных проблем. Начало развития художественного рынка в России. Ярмарки «Арт-миф». Становление и развитие движения частных галерей.

Характерные творческие проявления представителей старших и молодых поколений. Свободная конкуренция различных стилей, тенденций, традиций и новаций.

Архитектура на последнем этапе. Тенденция «разгосударствления» строительной индустрии и архитектурной практики в целом, ее стимулирующее воздействие на творческий статус современного российского зодчества. Многообразие общественных запросов к архитектуре, новые взаимоотношения между архитектором и заказчиком, возникновение новых типов сооружений и обогащение типологии зодчества. Тенденции полистилизма, их связь с контекстом мирового постмодернистского процесса.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебники, учебные пособия и научные труды

- Алленин М.М., Евангулова О.С., Лифшиц, Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
- Алпатов М. В. Этюды по истории русского искусства. В 2 т. М., 1976.
- Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.
- Ильина Т. В. История русского и советского искусства. М., 1989.
- История русского искусства. Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева. В 13 т. М., 1953-1969.
- История русского искусства. Очерки. М., 1956.
- История русского искусства. Т. 1 (X — первая половина XIX века). Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1986.
- История русского и советского искусства. Учебное пособие. Под ред. Д.В. Сарабьянова. Изд. 2-е. М., 1989.
- История русской архитектуры. Краткий курс. М., 1956.
- История русской архитектуры. Учебник. М., 1984.

Дополнительная литература

- К разделу «Русское искусство X — XVII веков»*
- Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.
- Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской иконописи. В 2 т. М., 1963.
- Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века.
- Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. М., 1970.
- Вздорное Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
- Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII — XV вв. В 2 т. М., 1961-1962.
- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания, т. 1. Древнерусское искусство X — начала XV века. М., 1995.
- Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1966.
- Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970.
- Демина Н.А. «Троица» Рублева. М., 1963.
- Ильин М.Л. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966.
- Ильин М.А. Искусство Московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. М., 1976.
- Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. М., 1987.
- Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1964.
- Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.
- Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973.
- Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
- Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976.
- Очерки истории русской культуры XIII—XV веков. М., изд. МГУ, 1970. Т. 1, 2.
- Очерки истории русской культуры XVI века. М., изд. МГУ, 1977. Т. 1, 2.
- Очерки истории русской культуры XVII века. М., изд. МГУ, 1979. Т. 1, 2.
- Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972.
- Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.
- Свирин А.Н. Искусство книги в Древней Руси (XI — XVII вв.) М., 1964.
- Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века. М., 1976.
- Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.Л. Живопись Великого Новгорода. XV век.

М., 1982.

К разделу «Русское искусство XVIII века»

Алексеева Т.В. В.Л. Боровиковский и русская культура рубежа XVIII— XIX вв. М., 1975.

Власюк А.И., Каплун А.И., Кипарисова АА. Казаков. М., 1957. Гершензон-Чегодаева Н.М. Д.Г. Левицкий. М., 1964.

Денисов Ю., Петров А. Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества. Л., 1963.

Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М., 1987.

Ильина Т.В. И.Я. Вишняков. М., 1979.

Ильина Т.В., Римская — Корсакова С.В. Андрей Матвеев. М., 1984.

Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века.

Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII века. М., 1962.

Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1964.

Лапшина Н. Ф.С. Рокотов. М., 1959.

Молева Н.М., Белютин Э.М. Живописных дел мастера. Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII века. М., 1965.

Михайлов А.И. Баженов. М., 1951.

Сахарова И.А. П. Антропов. М., 1974.

Селинова ТА. И.П. Аргунов. М., 1973.

Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. М., 1953.

К разделу «Русское искусство XIX века»

Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. М., 1982.

Алленов М.М. Александр Иванов. М., 1997.

Алпатов М.В. А.А. Иванов. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1956.

Ацаркина Э.Н. К.П. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963.

Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин. М., 1978.

Белецкая ЕА., Покровская З.К. Д.И. Жилярди. М., 1980.

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1997.

Гримм Г.Г. Архитектор Андреян Захаров. Жизнь и творчество. М., 1940.

Коваленская Н.Н. Мартос. М.-Л., 1938.

Коваленская Н.Н. История русского искусства первой половины XIX века. М., 1951.

Ощепков Г. Архитектор Томон. М., 1959.

Пилявский В.И. Архитектор В.П. Стасов. М., 1963.

Покровская З.К. Архитектор О.И. Бове. М., 1969. 2-е изд. М., 2000.

Ракова М.М. Русская историческая живопись середины XIX века. М., 1979.

Савинов А.И. А.Г. Венецианов. Жизнь и творчество. М., 1955.

Сарабьянов Д.В. П.А. Федотов. М., 1969.

Сарабьянов Д.В. Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века. М., 1973.

Турчин В.С. Орест Кипренский. М., 1975.

Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.

Федоров-Давыдов АА. Архитектура Москвы после Отечественной войны 1812 года. М., 1953.

К разделам «Русское искусство второй половины XIX века» и «Русское искусство конца XIX — начала XX века»

Антокольский М.М. Альбом. Вступ. статья В. Шалимовой. М., 1960. Арбитман Э. Н.

Жизнь и творчество Н.Н. Ге. Саратов, 1972. Борисова ЕА. Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979. Борисова ЕА., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX — начала XX в. М., 1971.

- Борисова ЕА., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
 Гольдштейн С.Н. И.Н. Крамской. Жизнь и творчество. М., 1965.
 Грабарь И.Э. Репин. В 2 т. М., 1963-1964.
 Грабарь И.Э. В.А. Серов. Жизнь и творчество. М., 1965.
 Дмитриева НА. М.А. Врубель. М., 1984.
 Драмбян Р. Сарьян. М., 1960.
 Каменский А. Рыцарский подвиг. Книга о скульпторе Анне Голубкиной. М., 1978.
 Кеменов В.С. Историческая живопись Сурикова. М., 1963.
 Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830—1910-х гг. М., 1979.
 Кириченко Е.И. Ф.О. Шехтель. М., 1973.
 Коган Д. Константин Коровин. М., 1964.
 Коган Д. Мамонтовский кружок. М., 1970.
 Лапшин В.П. Союз русских художников. М., 1971.
 Лапшина Н. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1977.
 Лентяшин В.А. Портретная живопись В.А.Серова 1900-х годов. Основные проблемы. Л., 1980.
 Лобанов В.М. Виктор Васнецов. М., 1962.
 Лясковская О.А. В.Г. Перов. Особенности творческого пути художника. М., 1979.
 Мальцева Ф.С. А.К. Саврасов. Жизнь и творчество. М., 1977.
 Мальцева Ф.С. Ф.А. Васильев. М., 1984.
 Никонова И.И. М.В. Нестеров. М., 1962.
 Петров В.Н. Мир искусства. М., 1975.
 Пикулев И. И.И. Шишкин. М., 1955.
 Подобедова О.И. Е.Е. Лансере. М., 1961.
 Подобедова О.И. И.Э. Грабарь. М., 1964.
 Пружан И. К. Сомов. М., 1972.
 Пружан И. Л.С. Бакст. М., 1974.
 Прытков В. Н.А. Ярошенко. М., 1960.
 Пути развития русского искусства конца XIX — начала XX века. Под ред. Н.И. Соколовой и В.В. Ванслова. М., 1972.
 Русакова А.А. В.Э. Борисов-Мусатов. Л., М., 1966.
 Русакова А.А. П.В. Кузнецов. Л., 1977.
 Русакова А.А. Русский символизм. М., 1994.
 Русская жанровая живопись XIX — начала XX века. Очерки. М., 1964.
 Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. М., 1971.
 Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
 Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. Курс лекций. М., 1989.
 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. Курс лекций. М., 1993.
 Сарабьянов Д.В. Валентин Серов. М., 1996.
 Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. М., 1969.
 Стернин Г.Ю. Очерки русской сатирической графики. М., 1964.
 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976.
 Тарабукин Н.М. М. А. Врубель. М., 1974.
 Федоров-Давыдов А.А. В. Г. Перов. М., 1934.

Федоров-Давыдов А.А. И. И. Левитан. Жизнь и творчество. М., 1966.
 Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца XIX — начала XX в. М., 1974.
 Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М., 1975.
 Эткин М. А. Н. Бенуа. Л. (М., 1965.
 Юрова Т.В. В. Д. Поленов. М., 1961.

К разделу «Русское искусство XX века»

- Авангард, остановленный на бегу. Под ред. Е. Ковтуна. Л., 1989.
 Агитационно-массовое искусство Октября. Оформление праздников. М., 1984.
 Валериус С. Советская скульптура. 1917—1967. М., 1967.
 Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. Каталог. Берн- Москва,
 1993.
 Воронова О.П. И.Д. Шадр. М., 1969.
 Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
 Гройс Б. Утопия и обман. М., 1993.
 Дехтярь А. Молодые живописцы 70-х годов. М., 1979.
 «Другое искусство». Каталог. В 2 т. М., 1991.
 Дубовицкая Н.Н. Н.А. Андреев. Л., 1966.
 Живопись 1920-1930. ГРМ. Альбом. М., 1989.
 Зингер Л. Советский живописный портрет. 1917—1930. М., 1978.
 Зингер Л. Советский живописный портрет. 1930-е — 50-е годы. М., 1989.
 История искусства народов СССР. Т. 7 (1917-1941). М., 1972, Т. 8 (1941-
 1957). М., 1977.
 История советской архитектуры (1917 — 1954). Былинкин Н. и др. Изд. 2-е. М., 1985.
 Каменский А. Коненков. М., 1967.
 Кауфман Р. Советская тематическая картина. 1917—1941. М., 1951.
 Кириллов В. В. Путь поиска и эксперимента. М., 1974.
 Костин В. И. К.С. Петров-Водкин. М., 1966.
 Костин В. ОСТ. Л., 1976
 Малевич К. Сборник текстов. М., 1990.
 Манин В. Виктор Попков. М., 1979.
 Морозов А. И. Поколения молодых. Живопись советских художников 60-80-х годов.
 М., 1989.
 Морозов А. И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов.
 М., 1995.
 Москва — Париж. Каталог выставки. М., 1980.
 Мурина Е.Б. Александр Матвеев. М., 1979.
 Очерки истории советского искусства. 1917—1977. Отв. Ред. Г. Г. Пospelов. М.,
 1980.
 Пospelов Г. Бубновый Валет. М., 1990.
 Рябушкин А. В., Шишкин М. В. Советская архитектура. М., 1984.
 Сарабьянов А. Д. Неизвестный русский авангард. М., 1992.
 Светлов И. Советский скульптурный портрет. М., 1968.
 Северюхин Д., Лейкинд О. Золотой век художественных объединений в России и
 СССР (1820-1932). Справочник. Пб., 1992.
 Сердцем слушая революцию. Искусство первых лет Октября. Альбом. М.,
 1984.
 Сидоров А. Графика первого десятилетия. 1917—1927. М., 1928.
 Советское изобразительное искусство и архитектура 60-х — 70-х годов. М.,
 1979.
 Суздалев П.К. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. М., 1965.
 Федоров-Давыдов А. Советский пейзаж. М., 1958.

Федоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. М., 1975.

Халаминский Ю. В.А. Фаворский. М., 1964.

Эфрос А. Мастера разных эпох. М., 1979.

Яблонская М.Н. Творчество молодых художников на новом этапе развития советского изобразительного искусства. М., 1975.

Якимович А.К. Дебюты. Молодые художники восьмидесятых. М., 1990