

Программа дополнительного вступительного испытания творческой направленности по истории искусства

I. Искусство Древней Руси

Искусство Киевской Руси.

Архитектура Киевской Руси: византийские истоки и формирование местной традиции. Десятинная церковь; собор Св. Софии в Киеве; собор Св. Софии в Новгороде; Спасо-Преображенский собор в Чернигове; Успенский собор Киево-Печерского монастыря.

Монументальная живопись Киева XI–XII вв.: мозаики и фрески Софии Киевской; мозаики собора архангела Михаила Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Искусство Северо-Восточной Руси XII–XIII вв.

Белокаменные храмы Владимира. Синтез византийских и романских форм. Скульптурное убранство. Монументальная живопись.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. Дмитриевский собор во Владимире. Роспись Дмитриевского собора во Владимире.

Искусство Новгородской земли XII – начала XIII в.

Архитектура Новгорода.

Особенности новгородской архитектуры и ее связь с архитектурой других земель.

Никольский собор на Ярославовом дворище, Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде. Церковь св. Георгия в Старой Ладоге, церковь Спаса на Нередице в Новгороде. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу в Новгороде, церковь Рождества Богородицы в Перыньском скиту.

Новгородская монументальная живопись.

Росписи собора Мирожского монастыря в Пскове, церкви Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице.

Домонгольская иконопись и книжная миниатюра.

Иконы «Апостолы Пётр и Павел» (XI в., Новгородский музей-заповедник); «Святой Георгий» поясное изображение (XI в., Успенский собор Московского Кремля); «Святой Георгий» в полный рост (XII в., ГТГ); «Спас Нерукотворный» (кон. XII в., ГТГ); «Архангел Гавриил — Ангел Златые власы» (конец XII в., Русский музей); «Благовещение» (первая треть XII в., ГТГ); «Успение» (нач. XIII в., ГТГ); «Илья Пророк в пустыне с житием и Деисусом» (вторая половина — конец XIII в., ГТГ).

«Св. Димитрий Солунский» (ок. 1212 г., ГТГ); «Богоматерь Великая Панагия (Ярославская Оранта)» (около 1224 г., ГТГ).

Миниатюры Остромирова Евангелия, Мстиславова Евангелия.

Искусство Новгорода конца XIII – XV в.

Новая архитектурная традиция. Церкви Николы на Липне, Спаса на Ковалеве, Успения Богородицы на Волотовом поле, Феодора Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице. Владычная (Грановитая) палата в Новгородском детинце.

Монументальная живопись византийских и балканских мастеров XIV в., творчество Феофана Грека. Росписи церквей Успения на Волотовом поле, Спаса на Ильине улице

(Феофан Грек), Феодора Стратилата на Ручью, Спаса на Ковалёве.

Новгородские иконы XV в. «Пророк Илия» (ГТГ), «Чудо от иконы Богоматери Знамение – Битва новгородцев с суздальцами», «Деисус и молящиеся новгородцы» (обе – Новгородский музей-заповедник).

Архитектура Москвы XIV – начала XVI в.

Раннемосковское зодчество.

Успенский собор на Городке в Звенигороде; собор Рождества Богородицы Саввино—Сторожевского монастыря; Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря; Спасский собор Спасо-Андронникова монастыря.

Ансамбль Московского Кремля последней четверти XV – первой трети XVI в. Работы итальянских мастеров в Московском Кремле. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор (Алевиз Новый), Грановитая палата (Пьетро Антонио Солари и Марко Руфо), колокольня Ивана Великого (Бон Фрязин). Постройки псковских мастеров: Благовещенский собор.

Московская живопись конца XIV – XV в.

Византийские мастера в Москве. Становление московского искусства. Андрей Рублёв и мастера его круга.

Появление высокого иконостаса. Деисусный чин Благовещенского собора Московского Кремля. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (мастерская Андрея Рублёва и Даниила).

«Богоматерь Донская» (ГТГ). Иконы Звенигородского чина (ГТГ). Икона «Святая Троица» Андрея Рублёва (ГТГ).

Росписи Успенского собора во Владимире (Даниил и Андрей Рублёв).

Творчество Дионисия: иконы «Богоматерь Одигитрия» (1482 г., ГТГ), «Распятие» (1500 г., ГТГ), житийные иконы митрополитов Петра (Успенский собор Московского Кремля) и Алексия (ГТГ). Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Русская архитектура XVI – начала XVII в.

Итальянизмы и новые композиции. Шестистолпные и четырехстолпные соборы. Церкви с крещатым сводом. Столпообразные и шатровые храмы. Специфика стиля архитектуры времени Ивана Грозного и годуновской эпохи.

Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Церковь Преображения в селе Остров. Церкви Святой Троицы в Хорошеве и Больших Вяземах.

Русская живопись XVI – начала XVII в.

Смена художественных ориентиров в первые десятилетия XVI в. Иконы на символические сюжеты. Лицевой летописный свод. Памятники годуновской эпохи, «строгановская школа»

«Четырехчастная икона» (Благовещенский собор Московского Кремля), «Церковь воинствующая» — «Благословенно воинство небесного царя...» (кон. 1520-х гг., ГТГ).

Миниатюры Лицевого летописного свода.

Росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Икона «Великомученик Никита» Прокопия Чирина (ГТГ).

Русская архитектура XVII в.

Памятники первых десятилетий после Смуты. Стилистические новации второй четверти – середины XVII столетия. Строительство патриарха Никона.

Церковь Покрова в Рубцове (Москва). Теремной дворец в Московском Кремле. Московские храмы Троицы в Никитниках и Рождества Богородицы в Путинках.

Храмы Ярославля (церковь Илии Пророка, ансамбль в Коровниках). Воскресенский собор в Новом Иерусалиме.

Новодевичий монастырь в Москве.

«Нарышкинский стиль». Центрические и ярусные храмы: церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах.

Один из первых памятников барокко – церковь Знамения в Дубровицах.

Русская живопись XVII в.

Архаизирующие памятники 1620-х –1640-х гг. Новации середины XVII в. Использование западных гравюр в качестве образцов. «Живоподобный» стиль. Симон Ушаков и другие мастера Оружейной палаты. Появление живописи западноевропейского типа. Парсуна.

Росписи церкви Троицы в Никитниках.

Произведения Симона Ушакова: серия икон Спаса Нерукотворного, «Древо государства Московского» (ГТГ), «Святая Троица» (ГРМ).

Роспись церкви Илии Пророка в Ярославле.

Портреты князя М.В. Скопина-Шуйского (ГТГ), патриарха Никона (Музей «Новый Иерусалим»), царя Фёдора Алексеевича (ГИМ).

II. Русское искусство XVIII в.

Принципиально новые черты искусства в XVIII в. **Искусство Петровской эпохи.** Архитектура, скульптура, живопись, гравюра.

Сочетание нового и традиционного в **Москве**. Палаты Аверкия Кириллова, Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня) в Москве.

Строительство **Санкт-Петербурга**. Петропавловская крепость. Генеральные планы, типовые проекты «образцовых домов» (Ж.-Б. Леблон, Д. Трезини);

Д. Трезини: Петропавловский собор в Петропавловской крепости, Петровские ворота в Петропавловской крепости, Здание 12-ти коллегий, Летний дворец Петра I в Летнем саду.

Жилые дома и общественные здания: Меншиковский дворец на Васильевском острове (Дж. М. Фонтана, И.Г. Шедель), палаты Кикина, здание Адмиралтейства (перестройка арх. И. Коробовым в 1730-е годы), Кунсткамера (Г.И. Маттарнови, Н.-Ф. Гербель, Г. Киавери, М. Земцов).

Парковые ансамбли: Летний сад в Санкт-Петербурге, Петергоф. Дворцы Петергофа: Большой дворец (Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти), Монплеизр (А. Шлютер, И.Ф. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти), Марли (И. Браунштейн).

Скульптура. **Б.-К. Растрелли.** Барочные тенденции в его творчестве. Бюсты Петра I и А. Меншикова, Конный памятник Петру I, скульптурная композиция «Анна Иоанновна с арапчонком».

Живопись. Портреты «Преображенской серии» как памятник переходного периода.

И.Н. Никитин: Портреты царевны Натальи Алексеевны, царевны Прасковьи Иоанновны. Поездка в Италию, возвращение: «Напольный гетман»; «Пётр I на смертном ложе»; Портрет канцлера Г.И. Головкина.

А.М. Матвеев: Автопортрет с женой.

Иностранные мастера (россика):

Луи Каравак: портрет царевны Анны Петровны и Елизаветы Петровны, портрет императрицы Анны Иоанновны.

Гравюра. **А.Ф. Зубов:** «Сражение при Гренгаме», «Панорама Санкт-Петербурга».

Искусство середины XVIII в.

Архитектор **Ф.-Б. Растрелли** — выразитель русского варианта стиля барокко: Большой дворец в Петергофе; Большой Екатерининский дворец и дворцово-парковый ансамбль в Царском селе (павильоны Эрмитаж, Грот); Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Строгановский и Воронцовский дворцы в Санкт-Петербурге, Ансамбль Смольного монастыря в Санкт-Петербурге, Андреевская церковь в Киеве.

Архитектура барокко в Москве.

Д.В. Ухтомский: Колокольня Троице-Сергиевой лавры; Храм Никиты Мученика на Старой Басманной. Школа Д.В. Ухтомского.

Развитие портретного жанра в творчестве русских художников середины XVIII в.

И.В. Вишняков: парный портрет супругов Тишининых; портреты Вильгельма и Сарры-Элеоноры Фермор.

И.П. Аргунов: парные портреты Петра Борисовича и Варвары Алексеевны Шереметевых, супругов Хрипуновых; «Портрет неизвестной в русском костюме».

А.П. Антропов: Портреты Петра III, статс-дамы А.М. Измайловой, статс-дамы М.А. Румянцевой.

Творчество **иностраных мастеров** в елизаветинское время (россика).

Георг Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны с арапчонком; «Головки» Пьетро Ротари; Дж. Валериани. Плафон Большого зала Строгановского дворца.

Искусство 2-й половины XVIII в.

Основание Академии Художеств в 1757 г. и значение этого факта. Классицизм в русской архитектуре. Философские и эстетические основы стиля. Архитектурные сооружения Москвы и Петербурга. Периодизация стиля классицизм. Ранний и зрелый (строгий) классицизм.

Архитектура раннего классицизма в Санкт-Петербурге.

Черты рококо в архитектуре **А. Ринальди:** Китайский дворец и павильон Котальной горки в Ораниенбауме, Большой Гатчинский дворец, Мраморный дворец в Санкт-Петербурге. **Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов:** Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге. **Ю.М. Фельтен:** Чесменский дворец, Чесменская церковь и проблема «готического вкуса» в архитектуре.

Московская архитектура.

В.И. Баженов: Проект Большого Кремлевского дворца в Москве и влияние замысла Баженова на дальнейшее развитие архитектурной практики. Дом Пашкова, «Готический» ансамбль в Царицыно.

М.Ф. Казаков и его роль в формировании облика Москвы: Здание Сената в Московском Кремле, Путевой Петровский дворец, здание Московского университета, Зал Дворянского собрания в Москве. Здание Голицынской больницы, дом И.И. Демидова, церковь Филиппа Митрополита, церковь Вознесения на Гороховом поле.

Расцвет русской усадьбы в середине – второй половине XVIII столетия. **Кусково:** парковый ансамбль, Большой дом (дворец), павильон «Грот».

Архитектура зрелого классицизма в Санкт-Петербурге.

И.Е. Старов: от раннего классицизма (Троицкий собор Александро-Невской лавры) к зрелому (Таврический дворец).

Дж. Кваренги: здания Академии наук на Васильевском острове, Эрмитажного театра, Смольного института в Санкт-Петербурге, Александровский дворец в Царском Селе.

Ч. Камерон: Холодная баня с агатовыми комнатами и «Камеронова галерея» в Екатерининском парке в Царском Селе, Большой Павловский дворец и усадебный ансамбль в Павловске (павильоны «Храм Дружбы», «Колоннада Аполлона», «Памятник родителям»).

В.И. Баженов, В. Бренна: Михайловский замок.

Русская скульптура второй половины XVIII в.

Скульптурный монумент в Санкт-Петербурге. **Э.-М. Фальконе.** «Медный всадник»; **М.И. Козловский:** Памятник полководцу А.В. Суворову

Значение скульптурного класса Академии художеств.

Ф.И. Шубин. Бюсты Екатерины II, А.М. Голицына, П.А. Румянцева-Задунайского, М.В. Ломоносова, Павла I; статуя «Екатерина II — законодательница».

Античная тема в скульптуре. **М.И. Козловский.** Аполлон – охотник (Пастушок с зайцем), Бдение Александра Македонского; **Ф.Ф. Щедрин.** Венера.

Надгробие как один из жанров скульптуры.

Ф.Г. Гордеев: надгробия Н.М. Голицыной (1780, Донской монастырь), Д.М. Голицына (1799, ГНИМА им. А.В. Щусева, Москва). **И.П. Мартос:** надгробия Н.М. Волконской (1782, ГТГ), М.П. Собакиной (1782, ГНИМА им. А.В. Щусева, Москва), Е.С. Куракиной (1792, Гос. музей городской скульптуры, Санкт-Петербург), Е.И. Гагариной (1803, там же).

Русская живопись второй половины XVIII в.

Иерархия жанров в Академии художеств. Исторический жанр. **А.П. Лосенко.** «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой». **Г.И. Угрюмов.** «Взятие Казани», «Избрание Михаила Федоровича на царство».

Бытовой жанр. **И.И. Фирсов:** «Юный художник». **М. Шибанов:** «Крестьянский обед», «Празднество свадебного договора».

Пейзаж. **Ф.Я. Алексеев.** «Вид Петропавловской крепости и Дворцовой набережной», «Вид на Дворцовую набережную от Петропавловской крепости», «Вид Соборной площади в Московском Кремле», «Вид Красной площади в Москве». **Семен Ф. Щедрин.** «Вид в окрестностях Петербурга», «В Царскосельском парке».

Доминирующая роль портретного жанра. **Ф.С. Рокотов.** Портреты Екатерины II. Камерные портреты великого князя Павла Петровича, Н.Е. Струйского, А.П. Струйской, Неизвестной в розовом платье, В.И. Майкова, В.Е. Новосильцевой. **Д.Г. Левицкий.** Портреты А.Ф. Кокоринова, П.А. Демидова, Дени Дидро, воспитанниц Смольного института («Смолянки»), Н.И. Новикова; «Екатерина II – законодательница в храме богини правосудия» (ГТГ). **В.Л. Боровиковский.** Черты сентиментализма в работах Боровиковского. «Екатерина II на прогулке в Царском селе». Портреты М.И. Лопухиной, А.Б. Куракина, Павла I.

III. Русское искусство первой половины XIX в.

Архитектура русского классицизма первой четверти XIX в. Стиль ампир. Особенности петербургской и московской ампирной архитектуры.

Архитектура Санкт-Петербурга.

А.Д. Захаров: Здание Адмиралтейства и роль скульптуры в его решении (Ф.Ф. Щедрин, С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский, И.И. Терещенев).

Ж.-Ф. Тома де Томон: Здание Биржи на Васильевском острове; Мавзолей супругу-благодетелю в Павловске.

А.Н. Воронихин: Казанский собор, здание Горного института.

К.И. Росси: Михайловский дворец и площадь искусств; Ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного штаба; Здание Сената и Синода и ансамбль Сенатской площади; Александринский театр в контексте ансамбля Александринской (Островского) и Чернышевой (Ломоносова) площадей.

В.П. Стасов: Павловские казармы на Марсовом поле; Московские триумфальные ворота в Петербурге; Нарвские ворота.

Восстановление и реконструкция Москвы после пожара 1812 г.

О.И. Бове: реконструкция Красной площади и постройка нового здания Торговых рядов, закладка Александровского сада у кремлевской стены, здание Манежа (вместе с инженером А.А. Бетанкуром), здание Большого театра (архитектор А. Михайлов-второй) и сложение ансамбля Театральной площади; Триумфальная арка у Тверской заставы.

Д.И. Жилярди: реконструкция здания Московского университета постройки М. Казакова после пожара; Конный двор в Кузьминках; усадьба Усачевых-Найденовых («Высокие горы»).

А.Г. Григорьев: усадьба Хрущевых-Селезневых, дом Лопухина-Станицкой.

В.П. Стасов: Московские провиантские склады.

Монументальная скульптура.

И.П. Мартос: памятник Минину и Пожарскому в Москве.

Б.И. Орловский: памятники Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге.

П.К. Клодт: скульптурная группа на Аничковом мосту; памятник Николаю I в Санкт-Петербурге.

Развитие живописи. Романтизм в искусстве.

О.А. Кипренский: портреты Е.В. Давыдова, мальчика А. Челищева, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Е.С. Авдулиной; портретные рисунки: портреты Е.И. Чаплица, А.П. Бакунина, Н.В. Кочубея.

В.А. Тропинин: Автопортрет; «Портрет Арсения, сына художника»; портреты А.С. Пушкина, Н.И. Морковой; «Кружевница», «Золотошвейка» .

Крестьянская тема в творчестве **А.Г. Венецианова**: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Гумно», «Крестьянка с васильками», «Жнецы», «Захарка», «Сенокос», «Спящий пастушок». Венециановская школа: А.А. Алексеев. «Мастерская А.Г. Венецианова»; Г.В. Сорока. «Вид на усадьбу Спасское Тамбовской губернии»; «Кабинет дома в Островках (имении Н.П. Милюкова)».

Пейзажная живопись первой половины XIX в. **Сильвестр Ф. Щедрин**: «Новый Рим. Замок святого Ангела», «Веранда, обвитая виноградом», «Скалы Малой гавани на острове Капри». **М.Н. Воробьев**: «Дуб, раздробленный молнией (Буря)».

А.А. Иванов: Ранние работы «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением»; картина «Явление Христа народу» и этюды к ней; «Библейские эскизы».

К.П. Брюллов: «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Вирсавия»; картина «Последний день Помпеи»; портретное творчество: «Автопортрет» (1848 г.), «Всадница», портрет археолога Микеланджело Ланчи.

Ф.А. Бруни: «Медный змий».

П.А. Федотов: «Свежий кавалер», «Сватовство майора»; «Завтрак аристократа»; «Вдовушка»; «Анкор, еще анкор», «Игроки».

Архитектура второй трети XIX в.

От классицизма к историческим стилям. Начало стилизации и эклектики. Понятие «историзм» в архитектуре.

Огюст Монферран: Исаакиевский собор.

К.А. Тон: Храм Христа Спасителя; Большой Кремлевский дворец; здания вокзалов Николаевской железной дороги в Петербурге и Москве.

А.И. Штакеншнейдер: Дворец Белосельских-Белозерских; Мариинский дворец.

IV. Русское искусство второй половины XIX в.

Демократические тенденции в русской живописи второй половины XIX в. Ведущая роль живописи среди других видов искусства. Реалистическое направление в искусстве. «Бунт 14-ти» в Академии художеств (1863 г.) и возникновение Артели художников. Организация Товарищества передвижных художественных выставок (1871 г.). Основные направления деятельности Товарищества. Роль критика-публициста В.В. Стасова. П.М. Третьяков — собиратель нового русского искусства.

Академизм в русской живописи второй половины XIX века.

Жанровая живопись художников 1860-х гг.

В.Г. Перов: «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах близ Москвы», «Тройка». Ученики мастеровые везут воду», «Последний кабак у заставы»; поздние жанровые картины и портреты В.Г. Перова 1870-х гг.: «Рыболов», «Охотники на привале»; портреты Ф.М. Достоевского и А.Н. Островского.

В.В. Пукирев: «Неравный брак».

Портретный, исторический и бытовой жанры в творчестве художников-передвижников.

И.Н. Крамской: «Христос в пустыне», «Крестьянин с уздечкой», «Неутешное горе», «Неизвестная»; портреты известных деятелей культуры: П.М. Третьякова, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. Автопортрет.

Н.Н. Ге: «Тайная Вечеря», «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», «Что есть истина?» Христос и Пилат», «Голгофа». Портрет в творчестве Н.Н. Ге. Портреты А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, Н.И. Петрункевич.

И.Е. Репин: «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали»; исторические полотна: «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; портреты П.М. Третьякова, М.П. Мусоргского, Л.Н. Толстого, В.В. Стасова, Э. Дуже, Автопортрет.

В.И. Суриков: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин»; портреты Е.А. Рачковской, О.В. Суриковой в детстве.

В.М. Васнецов: «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Иван Грозный», «Аленушка», «Витязь на распутье», «Богатыри»; росписи Владимирского собора в Киеве.

В.Д. Поленов: «Христос и грешница», цикл «Из жизни Христа».

В.В. Верещагин. Новое в батальном жанре. Картины «Апофеоз войны», «Торжествуют», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», «Побежденные. Панихида».

В.Е. Маковский: «Узник», «На бульваре».

Г.Г. Мясоедов: «Земство обедает», «Косцы».

В.М. Максимов: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Все в прошлом».

К.А. Савицкий: «Встреча иконы».

Н.А. Ярошенко: «Всюду жизнь». Новые темы и образы в произведениях Н. Ярошенко: «Кочегар», «Курсистка», «Студент».

Пейзаж второй половины XIX века.

Романтические тенденции в творчестве мариниста **И.К. Айвазовского:** «Девятый вал», «Черное море».

Эстетика нового реалистического пейзажа.

А.К. Саврасов: «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», «Грачи прилетели», «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода», «Проселок».

И.И. Шишкин: «Полдень. В окрестностях Москвы», «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», «Рожь», «Дубовая роща», «Утро в сосновом лесу».

Ф.А. Васильев: «После грозы», «Оттепель», «Мокрый луг», «Болото в лесу. Осень».

А.И. Куинджи: «Украинская ночь», «Березовая роща», «Лунная ночь на Днепре», «Днепр утром».

В.Д. Поленов: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «Золотая осень».

И.И. Левитан: Пейзаж-настроение («Осенний день. Сокольники», «Березовая роща», «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Март», «Золотая осень», «Сумерки. Стога», «Озеро. Русь») и пейзаж-концепция («Владимирка», «Над вечным покоем») в творчестве художника.

Академическая живопись второй половины XIX века.

К.Д. Флавицкий: «Княжна Тараканова».

Г.И. Семирадский: «Грешница», «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине».

Архитектура середины и второй половины XIX века.

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

Эклектика, или историзм. «Русский стиль».

А.И. Кракау: Особняк барона Штиглица на Английской набережной Невы в Санкт-Петербурге.

А.Н. Померанцев: Верхние торговые ряды в Москве.

В.О. Шервуд: Исторический музей в Москве.

Д.Н. Чичагов: Здание Городской думы в Москве.

А.А. Парланд: Храм Воскресения Христова (Спас на крови) в Петербурге.

И.П. Ропет (И.Н. Петров): «Теремок» в Абрамцеве.

Скульптура второй половины XIX века.

Развитие городского монумента и станковой скульптуры. Реализм и академизм в скульптуре.

М.М. Антокольский: «Иван Грозный», «Нестор-летописец».

М.О. Микешин: памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге.

А.М. Опекушин: памятник А.С. Пушкину в Москве.

V. Русское искусство на рубеже XIX–XX вв.

Основные стилевые тенденции и стиль модерн в русском искусстве рубежа веков.

Архитектура. Новые приемы композиции зданий, элементы декорации фасадов. Поиски синтеза в искусстве. Стиль модерн, его «романтическая», «национальная» и «рациональная» ветви. Специфика московского и петербургского вариантов стиля.

Неорусский стиль.

В.М. Васнецов, В.Д. Polenov: Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве.

В.М. Васнецов: проект фасада Третьяковской галереи.

А.В. Щусев: Марфо-Мариинская обитель в Москве.

Московский модерн.

В.Ф. Валькот: Гостиница «Метрополь» в Москве.

Ф.О. Шехтель: особняк З.Г. Морозовой, особняк С.П. Рябушинского, здание Ярославского вокзала, банк Рябушинских, торговый дом московского купеческого общества.

Л.Н. Кекушев: особняк А.И. Кекушевой на Остоженке, доходный дом И.П. Исакова.

Петербургский модерн.

А.И. фон Гоген: особняк М.Ф. Кшесинской.

Неоклассицизм.

И.А. Фомин. Дом А.А. Половцева на Каменном острове в Санкт-Петербурге.

Р.И. Клейн. Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете.

Новые черты в русском изобразительном искусстве рубежа XIX-XX вв. Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских художников». Импрессионизм и символизм в русском искусстве.

В.А. Серов. Ранний период творчества: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Обращение к образу творческой личности: портреты К.А. Коровина, И.И. Левитана, М.Н. Ермоловой, Ф.И. Шаляпина. Портреты Николая II, княгини З.Н. Юсуповой, княгини О.К. Орловой. Исторические композиции в творчестве В. Серова: картина «Петр I». Черты модерна в позднем творчестве: «Похищение Европы», портрет Иды Рубинштейн, портрет М.А. Морозова.

Импрессионизм в творчестве **К.А. Коровина.** «Парижское кафе», «Париж. Бульвар Капуцинок». Обращение к натюрморту: «Рыбы, вино и фрукты». Портреты: «Портрет хористки», портрет Ф.И. Шаляпина. Картина К. Коровина «Северная идиллия».

М.А. Врубель. Реставрация фресок и собственные работы в Кирилловской церкви в Киеве, эскизы для росписей киевского Владимирского собора: «Надгробный плач», «Воскресение». Формирование индивидуального стиля. Символизм. Тема Демона в творчестве Врубеля. Иллюстрации к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Картины «Демон (сидящий)», «Летающий демон» и «Демон поверженный». Фантастические образы Врубеля в станковых картинах: «Царевна-лебедь», «Снегурочка», «Пан», «Сирень», «Жемчужина». Портрет в творчестве М. Врубеля. Портреты С.И. Мамонтова и В.Я. Брюсова, «Автопортрет с жемчужной раковиной». Монументально-декоративные работы: панно «Принцесса Греза». Скульптурные работы Врубеля. Керамика. «Царь Берендей», «Мизгирь».

В.Э. Борисов-Мусатов. Воплощение идей символизма. «Автопортрет с сестрой», «Гобелен», «Весна», «Водоем», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», «Реквием».

М.В. Нестерова. Ретроспективный пейзаж и отношение к русской истории. «Пустынный», «Видение отроку Варфоломею».

«Мир искусства» — художественное объединение нового типа. «Мир искусства» в конце 1890-х — начале 1900-х гг. Возрождение «Мира искусства» в 1910-е гг. Основные направления деятельности. Многообразии тематики и жанровой ориентации художников этого круга. Художественный ретроспективизм. Стиль и стилизация.

А.Н. Бенуа — художник, историк искусства, критик, теоретик. Произведения: «Прогулка короля», «Парад при Павле I». Графика Бенуа. Иллюстрации к «Медному всаднику» и «Пиковой даме» А.С. Пушкина. Эскизы декораций к балету «Павильон Армиды», эскизы декораций и костюмов к балету И. Стравинского «Петрушка».

К.А. Сомов: «Дама в голубом», «Зима. Каток», «Осмеянный поцелуй», графические портреты поэтов А.А. Блока и М.А. Кузмина, художников Е.Е. Лансере и М.В. Добужинского.

Е.Е. Лансере: «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе», «Петербург в начале XVIII столетия».

М.В. Добужинский: «Человек в очках», «Провинция 1830-х годов», иллюстрации к повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи».

Л. Бакст: эскизы костюмов к балетам «Клеопатра», «Шехеразада», «Послеполуденный отдых фавна».

Б.М. Кустодиев: «Групповой портрет мирискусников», «Купчиха за чаем», «Масленица», портрет Ф.И. Шаляпина.

А.П. Остроумова-Лебедева: альбом ксилографий «Петербург».

«Союз русских художников». Работы **И.Э. Грабаря** «Февральская лазурь», «Мартовский снег», «Неприбранный стол»; **К.Ф. Юона** «Мартовское солнце»; **Ф.А. Малявина** «Вихрь», «Бабы».

Развитие скульптуры на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых средств художественной выразительности, стилистические особенности. Путь от импрессионизма к символизму.

Памятник Н.В. Гоголю в Москве скульптора **Н.А. Андреева**.

П.П. Трубецкой: скульптурные портреты И.И. Левитана, Л.Н. Толстого; «Дети»; памятник Александру III в Санкт-Петербурге.

А.С. Голубкина: скульптурные портреты А.М. Ремизова, Андрея Белого, Л.Н. Толстого; «Старость», «Идущий человек», ваза «Туман», горельеф «Пловец».

С.Т. Коненков: «Кора», «Купальщица», «Лесовик», «Нищая братия».

А.Т. Матвеев: «Сидящий мальчик», «Юноша», «Спящие мальчики», «Успокоение», надгробие В.Э. Борисова-Мусатова в Тарусе.

VI. Русское искусство XX в.

Новые течения в русском искусстве начала XX века.

Объединение «Голубая роза» — молодое поколение русских символистов. Выставка 1907 года в Москве. Творчество основных представителей объединения.

П.В. Кузнецов: «Голубой фонтан», «Мираж в степи», «Вечер в степи», «Спящая в кошаре», «Бухарский натюрморт».

М.С. Сарьян: «Улица. Константинополь», «Финиковая пальма», «Идущая женщина».

Н.П. Крымов: «Ветреный день», «Желтый сарай»; теория тона.

Н.Н. Сапунов: «Голубые гортензии», «Карусель», «Мистическое собрание» (на сюжет «Балаганчика» А. Блока).

С.Ю. Судейкин: «Кабаре «Привал комедиантов».

К.С. Петров-Водкин: отражение символистских идей, близких «Голубой розе». «Купание красного коня», «Мать», «Полдень».

Искусство русского авангарда. Развитие направления в Москве и Петербурге.

Объединение «Бубновый валет». Выставка 1910 года. Творчество основных представителей объединения. Влияние французского искусства на формирование художников: постимпрессионизм, фовизм, кубизм. Интерес к пейзажу и натюрморту. Портреты и автопортреты художников.

П.П. Кончаловский: «Сухие краски», «Агава», «Портрет Георгия Якулова», «Семейный портрет (сиенский)».

И.И. Машков: «Синие сливы», «Хлебы», «Автопортрет и портрет П. Кончаловского», «Автопортрет».

А.В. Лентулов: «Москва», «Иван Великий. Звон», «Василий Блаженный», Автопортрет «Le grand peintre».

Р.Р. Фальк: «Портрет Мидхата Рефатова», «Дама в красном», «Солнце. Крым. Козы», «Крым. Пирамидальный тополь».

А.В. Куприн: «Синий поднос».

Примитивистское начало в ранних произведениях мастеров «Бубнового валета», их соприкосновение с крестьянским и городским фольклором.

Работы **Н.С. Гончаровой**: крестьянский цикл («Крестьяне, собирающие яблоки», «Мытье холста»), цикл «Художественные возможности по поводу павлина», полиптихи «Сбор плодов», «Евангелисты».

Серии **М.Ф. Ларионова**: «Провинциальная» («Прогулка в провинциальном городе», «Офицерский парикмахер»), «Солдатская» («Отдыхающий солдат»), цикл «Времена года».

Размежевание путей художников объединения «Бубновый валет» и участников первой выставки М. Ларионова и Н. Гончаровой. Выставки «Ослиный хвост» и «Мишень». Формирование новых творческих концепций. «Лучизм» **М.Ф. Ларионова**: «Петух (лучистский этюд)». Кубофутуризм **Н.С. Гончаровой**: «Аэроплан над поездом», «Велосипедист».

Объединение «Союз молодежи». Направления деятельности: выставки, диспуты, издания, театральные постановки. Творчество наиболее ярких представителей объединения. «Аналитическое искусство» **П.Н. Филонова**: «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Коровницы», «Цветы мирового расцвета». **О.В. Розанова**: портрет А.В. Розановой, «Город», «Зеленая полоса».

К.С. Малевич: «Крестьянки в церкви», «Косарь», «Точильщик», «Портрет Матюшина», «Супрематизм» — система геометрической абстракции: «Черный квадрат», «Автопортрет в двух измерениях», «Супрематизм» (1915), «Белый квадрат на белом фоне». Теоретическое наследие художника: манифест «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм».

«Скульптоживопись» **В.Е. Татлина**: «Контррельеф (Материальный подбор)», «Угловой контррельеф».

Абстрактный экспрессионизм **В.В. Кандинского**: «импрессии», «импровизации» и «композиции». «Дамы в кринолинах», «Озеро», «Романтический пейзаж», «Импрессия III. «Концерт»», «Импровизация 26» «Композиция № 7». Теоретическое наследие художника: статья «О духовном в искусстве».

Творчество **М.З. Шагала**. «Над городом», «Я и деревня», «Автопортрет с семью пальцами».

Искусство и Октябрьская революция. Развитие политического плаката. Окна РОСТА. **Д. Моор**: «Ты записался добровольцем?», «Помоги». Агитационные тенденции в монументальной скульптуре. Оформление массовых празднеств. Отражение революционной темы в живописи. **К.С. Петров-Водкин**: «1918 год в Петрограде»; **Б.М. Кустодиев**: «Большевик». **К.Ф. Юон**: «Новая планета».

Художественные объединения 1920-х годов, творчество основных представителей.

АХРР (Ассоциация художников революционной России). **С.В. Малютин**: «Портрет писателя Дмитрия Фурманова»; **И.И. Бродский**: «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна», «В.И. Ленин в Смольном»; **Б.В. Иогансон**: «Рабфак идет»; **Е.М. Чепцов**: «Заседание сельской ячейки», **Б.Н. Яковлев**: «Транспорт налаживается».

ОСТ (Общество станковистов). **А.А. Дейнека**: «На стройке новых цехов», «Текстильщицы», «Оборона Петрограда»; **Ю.И. Пименов**: «Даешь тяжелую индустрию!»; **П.В. Вильямс**: Портрет В.Э. Мейерхольда, «Автопробег».

«4 искусства». Иллюстрации **В.А. Фаворского**: «Фамарь», «Книга Руфь». Портрет Ф.М. Достоевского. **К.С. Петров-Водкин**: натюрморты «Скрипка», «Селедка», «Утренний

натюрморт». Картина «Смерть комиссара». **П.В. Кузнецов:** Портрет Е.М. Бебутовой (с кувшином). Скульптурная композиция **А.Т. Матвеева.** «Октябрь».

ОМХ (Общество московских художников).

П.П. Кончаловский: «Автопортрет с женой», «Окно. Крым. Балаклава».

И.И. Машков: «Натюрморт с самоваром (медная посуда)» (1919, ГРМ), «Натюрморт с фарфоровыми фигурками», «Снедь московская» («Мясо. Дичь», «Хлебы»).

Р.Р. Фальк: «Красная мебель», «Автопортрет в желтом (1924, ГРМ)».

ОРС (Общество русских скульпторов).

И.Д. Шадр: «Бульжник — орудие пролетариата. 1905 год».

В.И. Мухина: «Пламя революции» (Проект памятника Я.М. Свердлову), «Крестьянка». Творчество В.И. Мухиной 1930-х годов: «Рабочий и колхозница» (1937) как пример скульптурного монумента.

Конструктивизм.

Творчество **В.Е. Татлина, А.М. Родченко, В.Ф. Степановой, Л.С. Поповой.** «Башня III Интернационала» В. Татлина.

Архитектура. Объединения авангардистов **ОСА** (Объединение современных архитекторов) и **АСНОВА** (Ассоциация новых архитекторов). Стилевое разнообразие эпохи: конструктивизм, рационализм, ар-деко, неоклассицизм. Новые типологии в советской архитектуре.

А.В. Щусев: Мавзолей В.И. Ленина.

К.С. Мельников: Павильон СССР на международной выставке в Париже (1925 г.); Клуб им. И. Русакова; Гараж Госплана; Дом-мастерская К. Мельникова.

П.А. Голосов: Клуб имени С.М. Зуева.

И.И. Леонидов: Проект Института им. В.И. Ленина.

Братья В.А. и Л.А. Веснины: Дворец культуры Пролетарского района — ныне Дворец культуры ЗИЛа.

М.Я. Гинзбург: Дом-коммуна Наркомфина.

И.С. Николаев: Дом-коммуна на улице Орджоникидзе.

Памятка абитуриенту

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Описание памятника

1. Атрибуция памятника

1. Назвать памятник
2. Назвать имя художника
3. Назвать время создания памятника

2. Определение памятника в контексте: эпохи, стиля, направления

1. Определить место данного памятника в контексте эпохи
2. Выявить характерные особенности стиля на примере памятника
3. Определить, какое место памятник занимает в развитии типологии
4. Определить какое место памятник занимает в творчестве мастера, в его творческой эволюции. Если имя автора неизвестно, определить, какое место памятник занимает в эволюции школы, направления.

3. Описание памятника и его художественных особенностей

Архитектура:

1. Объемно-пространственное решение памятника (если памятник является частью архитектурного ансамбля, следует рассказать об ансамбле в целом)
2. План (начертить, описать, проанализировать), особенности конструкции
3. Описание фасада, характер решения архитектуры фасада
4. Интерьер и понимание внутреннего пространства, соотношение внутреннего пространства и фасада
5. Материал, его художественные и технические особенности

Живопись:

1. Сюжет, жанр, иконография
2. Композиция, ритм, пространство
3. Колористический строй полотна
4. Образ и художественный смысл
5. Материал и техника исполнения

Скульптура:

1. Сюжет, тема, иконография
2. Материал, его художественные особенности
3. Образ и художественный смысл
4. Жанр
5. Композиция, ритм, пространство