

Министерство образования и науки Российской Федерации
САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Программа
вступительного испытания в магистратуру на направление
подготовки 50.04.03 «История искусств»

Саратов – 2016

Пояснительная записка

Вступительное испытание «Междисциплинарный экзамен по дисциплинам направления «История искусств» направлено на выявление степени готовности абитуриентов к освоению магистерской программы «История культуры и искусства» направления подготовки 50.04.03 «История искусств». В ходе вступительного испытания оцениваются обобщенные знания и умения по дисциплинам указанного направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения соответствующей магистерской программы.

Вступительное испытание проводится в форме собеседования.

Содержание программы

Искусство Древней Руси X-XII вв.

Языческая культура восточных славян как основа для развития древнерусского искусства. Вклад Византии в художественную культуру Древней Руси.

Крещение Руси и рождение древнерусской культуры. Развитие каменного храмового зодчества. Десятинная церковь. Крестово-купольный тип храма. Возникновение новых форм изобразительного искусства: икона, мозаика, фреска. Иконописный канон. Софийский собор в Киеве: архитектурное решение и внутреннее убранство. Мозаики и фрески Софийского собора в Киеве. Новгородский Софийский собор. Византийские традиции и национальное своеобразие в искусстве Древней Руси. Икона «Владимирская Богоматерь». Книжное искусство.

Искусство русских княжеств XII- начала XIII в.

Формирование местных центров художественной культуры в русских княжествах XII- начала XIII в. Своеобразие новгородского искусства. Архитектура и монументальная живопись новгородских церквей домонгольского периода. Ранние новгородские иконы.

Белокаменное зодчество Северо-Восточной Руси и его особенности. Строительная деятельность Андрея Боголюбского во Владимире и Боголюбове. Церковь Покрова на Нерли. Дмитриевский собор во Владимире, его росписи.

Монументальность и торжественность образов в иконах Дмитрий Солунский и «Богоматерь Оранта — Великая Панагия».

Искусство Руси XIII-XV вв.

Влияние монголо-татарского нашествия на русскую культуру. Культурный подъём второй половины XIV- начала XV в. Усиление связей с искусством Византии и балканских стран.

Расцвет живописи в русском искусстве второй половины XIV-XV вв. Техника создания иконы и иконной живописи. Особенности художественного языка иконы.

Творчество Феофана Грека. Росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. Иконы деисусного чина из Благовещенского собора в Кремле. Иконы Богоматерь Донская и Успение Богоматери.

Андрей Рублев и его место в русской живописи. Участие Андрея Рублева в создании иконостаса Благовещенского собора в Кремле. Иконы из «праздничного чина» Благовещенского собора. Росписи Успенского собора во Владимире. «Троица» Андрея Рублева. Иконы Звенигородского чина.

Сложение высокого иконостаса к XV в. и его структура.

Последствия монгольского завоевания для русской архитектуры. Возрождение каменного строительства на Руси: Москва, Новгород, Псков. Расцвета церковной архитектуры в Новгороде.

Каменное строительство в Московском княжестве в XIV-XV вв и его особенности. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве.

Русское искусство второй половины XV- начала XVI в.

Образование единого Московского государства и его влияние на развитие культуры. Перестройка ансамбля Московского кремля в конце XV- нач. XVI в. Приглашение итальянских зодчих. Аристотель Фиораванти. Успенский собор в Кремле. Технические и конструктивные новшества и национальный характер его внешнего облика.

Архангельский собор, особенности оформления его фасадов Алевизом Новым. Благовещенский собор — произведение псковских мастеров.

Грановитая палата. Стены и башни Московского кремля. Возведение каменных крепостей в Новгороде и других русских городах.

Развитие художественных традиций Андрея Рублева в творчестве Дионисия. Биографические сведения о художнике. Фрески Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря. «Распятие» Дионисия. Житийные иконы московских митрополитов Алексия и Петра. Особенности творческой манеры Дионисия.

Русское искусство XVI в.

Исторические условия развития русского искусства в XVI в.

Традиции и новаторство в архитектуре XVI в. Расцвет крепостного строительства в XVI в.

Создание каменных храмов с шатровым покрытием, их связь с деревянным зодчеством. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой. Мастера Постник Яковлев и Барма. Собор Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного) в Москве.

Особенности русской живописи XVI в. «Стоглав» и ужесточение церковного контроля над иконописцами. Разрешение писать «притчами». Усиление символического и дидактического начала в иконописи. «Битва новгородцев с суздальцами». Икона-картина «Церковь воинствующая».

Начало книгопечатания в России.

Русское искусство XVII в.

Условия развития русского искусства в XVII в. Усиление контактов с Европой. Церковный раскол как проявление духовного кризиса русского общества. Демократические черты в культуре.

Поиски новых форм в церковной архитектуре XVII в. Возрастание масштабов каменного строительства. Новые черты в церковном строительстве. Эволюция шатровых церквей в первой половине XVII в. Запрет на строительство храмов с шатровым верхом. Шатровые колокольни.

Выработка типа городских (посадских) церквей. Церковь Троицы в Никитниках. Узорочье в русской архитектуре XVII в. Региональные особенности церковной архитектуры Ярославля и Костромы.

Появление нового архитектурного стиля в конце XVII в. — «нарышкинского барокко». Церковь Покрова в Филях.

Церковные архитектурные комплексы XVII в. Ново-Иерусалимский монастырь в Истре. Ростовский кремль.

Особенности русской живописи XVII в. Причины кризисных явлений в изобразительном искусстве. Расширение сферы сюжетов в живописи, разнообразие приемов. Симон Ушаков — художник, педагог и теоретик искусства. Разработка новых приемов изображения человеческого лица с усилением светотеневой моделировки. Спас Нерукотворный. «Троица».

Монументальная живопись как источник возникновения новых жанров. Росписи церкви Ильи Пророка в Ярославле. Гурий Никитин — выдающийся русский живописец XVII века.

Реалистические тенденции в живописи XVII в.: «живство» в иконописи и в живописи, парсуна.

Русское искусство первой четверти XVIII в.

Место XVIII века в истории русского искусства. Культурный переворот петровского времени: переход от традиционной средневековой культуры к культуре нового времени. Основные черты новой русской культуры.

Архитектура и градостроительство петровского времени. Новые принципы архитектуры: регулярность застройки, использование архитектурного ордера, проникновение европейских архитектурных стилей.

Новые черты в архитектуре Москвы конца XVII-начала XVIII в.

Основные этапы строительства и планировки Петербурга. Принципы новой городской застройки. Петропавловская крепость. Д. Трезини — первый архитектор Петербурга. «Петровское барокко» и стилевые особенности русской архитектуры переходного периода.

Новые приёмы изображения, новая техника и жанровые особенности станковой живописи петровского времени. Господство портретного жанра. Роль иностранных художников в становлении реалистической портретной живописи.

И.Н. Никитин и А. Матвеев — крупнейшие портретисты петровского времени.

Гравюра петровского времени и его связь с пропагандой реформ.

Русская художественная культура в период дворцовых переворотов.

Культура в период дворцовых переворотов. Культурная политика «ничтожных наследников северного исполина». Подъем культуры в 40-50-е гг. Рост патриотизма и национального самосознания.

Стиль барокко в Европе и в России. Особенности планировки, пространственного построения, декоративных форм и колористических решений в архитектуре русского барокко. Общественно-политическая роль барочных ансамблей.

Строительство в Петербурге в 1730-е гг. «Комиссия о Санкт-Петербургском строении» и деятельность П.М. Еропкина по планировке столицы. Соединение традиций древнерусской и европейской архитектуры в работах мастеров середины XVIII в.

Ф.Б. Растрелли и расцвет стиля барокко в русской архитектуре середины XVIII в.: Смольный монастырь, Зимний дворец, Екатерининский дворец, Большой Петергофский дворец. Особенности творческого почерка Растрелли.

Живописные работы И.Я. Вишнякова. Европейское и национальное начала в его творчестве. Портрет С.–Э. Фермор. Правдивость социальных и психологических характеристик в портретах кисти А.П. Антропова. И.П. Аргунов: феномен крепостного художника в России XVIII в. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.

Русская художественная культура в век Просвещения. Архитектура классицизма.

Понятие «Просвещение». Идеи Просвещения в Европе и в России.

Классицизм как воплощение эстетики и общественных идеалов Просвещения. Рационализм, ясность, простота и гармония форм в архитектуре классицизма. Отражение идей гражданственности и патриотизма в искусстве.

«Академия трёх знатнейших художеств». Архитектурный класс Академии художеств и его роль в распространении идей классицизма.

Ранний классицизм в Петербурге. А.Ф. Кокоринов, Ж.-Б. М. Валлен-Деламот и их роль в утверждении эстетики классицизма. А. Ринальди и феномен рококо в архитектуре. Отличительные черты раннего классицизма.

Строгий классицизм: роль античных образцов и творчества А. Палладио в его формировании. Простота и соразмерность форм и ритма в архитектуре. И.Е. Старов. Таврический дворец: внешняя простота и величие, богатство отделки интерьеров.

Ч. Камерон – придворный архитектор Екатерины II. Д. Кваренги — мастер строгого классицизма. Н.А. Львов – архитектор и теоретик искусства.

Москва во второй половине XVIII века. План реконструкции Москвы 1775 г.

В.И. Баженов и судьба его проектов. Кремлёвский дворец: архитектурная и общественная программа. Дворцово-парковый комплекс в Царицыно. Дом П.Е. Пашкова. Европейские и национальные мотивы в творчестве архитектора.

М.Ф. Казаков и его роль в строительстве «классической» Москвы.

Академия художеств и развитие живописи и скульптуры во второй половине XVIII в.

Живописные классы Академии художеств: исторической живописи, батальной, портретной, перспективной живописи, ландшафтной, «зверей и птиц» и «цветов и плодов», «домашних упражнений».

Зарождение исторического и батального жанра в России. А.П. Лосенко: «Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой».

Возникновение бытового жанра в живописи второй половины XVIII в. И. Фирсов «Юный живописец». Сцены из крестьянской жизни в творчестве М. Шибанова.

Пейзаж в живописи конца XVIII в. и его специфика. С.Ф. Щедрин. Городские пейзажи Ф.Я. Алексеева.

Рост самосознания личности и развитие портретного жанра в искусстве века Просвещения. Виды портретов: парадный, камерный, интимный.

Портретная живопись Ф.С. Рокотова.

Д.Г. Левицкий — выдающийся мастер русского портрета XVIII в. Левицкий во главе портретного класса Академии художеств. «Екатерина II в храме богини Правосудия» — апофеоз просвещённого абсолютизма.

В.Л. Боровиковский, его близость к просветительским и масонским кругам. Влияние сентиментализма.

Скульптурные классы Академии художеств: «статуйный» и «орнаментный». Идеи гражданственности и патриотизма в русской пластике второй половины XVIII века. Влияние античных образцов. Место пластики в художественной системе века Просвещения.

Екатерининское общество в портретах Ф.И. Шубина. М.И. Козловский — мастер станковой и монументальной пластики.

Э.-М. Фальконе — автор «Медного всадника».

Русское искусство первой четверти XIX в.: завершающий период классицизма.

Поздний или «высокий» классицизм в истории русского искусства: исторические условия развития и общественное звучание «просветительского классицизма» в России.

Течения в «позднем классицизме»: «идиллическое» (предыстоки сентиментализма) и «героическое» (предыстоки романтизма). Ампи́р — «стиль империи». Государственно-патриотический пафос искусства и черты парадности. Культ мужественности, воинской доблести, ориентация на подражание римлянам в противопоставлении их грекам. Влияние исторических факторов на идейно-художественное содержание «ампира» (война 1812 г.).

Новые черты «высокого классицизма» в архитектуре. Город как система ансамблей.

Возрождение Москвы после пожара 1812 г. Комиссия для строения Москвы. Генеральный план Москвы. О.И. Бове. Открытый парадный ансамбль Красной площади. Театральная площадь и Большой театр.

Система архитектурных ансамблей в Петербурге. А.Н. Воронихин. Казанский собор. А.Д. Захаров. Здание Адмиралтейства. Тома де Томон.

Биржевой ансамбль Васильевского острова. К.И. Росси. Михайловский дворец. Создание ансамбля Невского проспекта. Дворцовая площадь в Петербурге. Здание Главного штаба на Дворцовой площади. Александровская колонна (архитектор О. Монферран). Идеино-мемориальное значение ансамбля Дворцовой площади. Композиция Сенатской площади. Здания Сената и Синода.

Расцвет русской скульптуры в первой трети XIX в. Гражданский пафос архитектуры и скульптуры высокого классицизма. Синтез архитектуры и скульптуры.

И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому.

Мастера-монументалисты: В.И. Демут-Малиновский и С.С. Пименов. Сотрудничество с архитектором К.И. Росси. Скульптура арки Главного штаба, многофигурная группа «Победа».

Борис Иванович Орловский. Памятники Кутузову и Барклаю де Толли.

Русская живопись в первой четверти XIX в.

Борьба направлений и стилей. Классицизм, сентиментализм, предромантизм и зарождение реалистического направления.

Завершающая стадия развития классицизма в русской живописи. Формирование понятия «академизм» в русской живописи как обозначения приверженности принципам классицизма.

Портрет в русской живописи первой четверти XIX в. О. Кипренский и его творчество. Портреты А.С. Пушкина, В.А. Жуковского и др. Автопортреты. Поэтичность женских портретов Кипренского .

Творчество В.А. Тропинина. Особенности творческого почерка. Автопортрет. Портрет А.С. Пушкина. Женские портреты. «Кружевница». «Гитарист».

Сильвестр Щедрин. Мотивы пейзажей и техника живописи. Рим и Неаполь в творчестве С. Щедрина. Эволюция пейзажного жанра: от видовой картины до эмоционального видения природы.

А.Г. Венецианов и его школа в русской живописи. Галерея крестьянских образов в творчестве А.Г. Венецианова. Утверждение этической и эстетической значительности художественного образа русского крестьянина. «Школа Венецианова».

Русское искусство второй четверти XIX в.: эпоха романтизма. Архитектура и скульптура.

Историко-культурные факторы, определявшие смену стиля в искусстве, его идейно-тематического содержания и художественных методов. Переживание в искусстве эпохи романтизма социальных кризисов. Идейная атмосфера Европы и России 1820-1830-х гг. Иррационализм, усиление позиций религии, распространение мистицизма. Культ чувства, переживаемого в категориях «сильных эмоций».

Эпоха романтизма и пути развития искусства. Историзм эпохи романтизма. Значение исторических традиций в умонастроениях эпохи. Рост национального самосознания. «Романтический национализм» в искусстве. Тема «романтического героя» в искусстве.

Архитектура эпохи романтизма в России (эkleктика). Быстрый рост городов и особенности градостроительства. Стилизаторские поиски («исторические» стили). Начало распада стилевого единства классицизма и переход к архитектурной эkleктике.

О. Монферран. Исаакиевский собор. Черты классицизма в композиции и архитектурно-декоративных формах.

«Историзм» в архитектуре. Ретроспективное стилизаторство на основе западноевропейской архитектуры. Неоготика. Мотивы ренессанса и барокко («неоренессанс», «второе барокко»).

Русско-византийский стиль в архитектуре. Влияние общественного движения, «славянофильский» фактор. Идеолог русско-византийского стиля архитектор К.А. Тон. Представления о русском «национальном» храме. Храм Христа Спасителя в Москве. Большой Кремлевский дворец.

Сложность и противоречивость развития скульптуры во второй трети XIX в. Два основных направления: абстрактный академизм и поиски реалистического творческого метода.

Н.С. Пименов (младший), И.П. Витали. П.К. Клодт. Скульптор-анималист (конные группы для Аничкова моста). Реалистическая конкретность и элементы декоративности. Памятник баснописцу И.А. Крылову. Официальный характер памятника Николаю I перед Исаакиевским собором.

Русская живопись второй четверти XIX в.

Идейно-художественное содержание живописи эпохи романтизма. Народы на исторических полотнах К.П. Брюллова, Ф.А. Бруни, А.А. Иванова. Изображение человеческих эмоций. Философский смысл живописи.

Творчество К.П. Брюллова. Ранние работы художника. Исторический жанр в творчестве Брюллова. «Последний день Помпеи» – главная картина Брюллова. Новые черты в трактовке исторического сюжета.

Портретное искусство Брюллова. Портреты: И.А. Крылова, Н. Кукольника, графини Юлии Самойловой с дочерьми. «Всадница». Автопортреты.

Академизм в живописи. Ф.А. Бруни и эволюция его творчества. Влияние романтизма на период становления художника и идейно-художественное содержание картины «Медный змий» (1841).

Пейзаж в искусстве 1830-1850-х гг. И.К. Айвазовский. Черты романтизма в пейзаже. Море и воздушное пространство. Лиризм творчества. «Чесменский бой». «Девятый вал».

Особенности мировосприятия и творчества А.А. Иванова. Ранние работы художника. «Явление Христа народу» — главное творение А. Иванова. Замысел картины, его эволюция, история создания полотна.

А.А. Иванов — родоначальник философского, религиозно-нравственного течения в русской живописи XIX в. Художественное новаторство А.А. Иванова.

Зарождение реалистических тенденций в искусстве 1830-1840-х гг. Тема народа и народности в русском искусстве 1830-1840-х гг. Открытие в 1832 г. в Москве Училища живописи, ваяния и зодчества. Принципы реализма в Училище.

П.А. Федотов и его творчество. Тесная связь творчества Федотова с литературой и общественным движением 1840-х гг. Социальные проблемы в сценах частной жизни. Тема национальности и сатиры в живописи. Психологизм. Социально-критическое содержание живописи и поэтичность реалистических зарисовок. «Свежий кавалер». «Завтрак аристократа». «Сватовство майора». «Анкор, еще анкор!» «Вдовушка».

Русское искусство второй половины XIX в.: критический реализм. Архитектура и скульптура 1860-1880-х гг.

Искусство критического реализма — основное художественное направление в России второй половины XIX в. Связь искусства с общественными настроениями и идейными исканиями современников. Отображение социальной реальности в искусстве.

Эстетические принципы критического реализма. Н.Г. Чернышевский и его диссертация «Эстетическое отношение искусства к действительности» (1855). Роль В.В. Стасова в развитии эстетических принципов критического реализма. Пересмотр традиционной эстетики, отрицание «идеала» в искусстве. Задача демократизации искусства.

Историко-культурные факторы, влиявшие на архитектуру и градостроительство. Поиск стиля. Теоретические принципы рационализма и ретроспективизм, стилизаторство.

Неорусский (псевдорусский) стиль. Идеологические предпосылки обращения к русскому национальному наследию, к его интерпретации и стилизации. В.В. Стасов и его борьба против эклектизма и подражательности в архитектуре. В.О. Шервуд. А.М. Горностаев. «Ропетовское направление». И.П. Ропет. В.А. Гартман.

Дискуссии историков искусства об архитектуре эклектики. Приближение градостроительной функции эклектики к стилю модерн на рубеже веков. Утверждение новых архитектурных «жанров» (строительство общественных зданий, вокзалов, выставочных сооружений, и т.п.)

Архитектура общественных зданий в Москве. Исторический музей (арх. В.О. Шервуд). Здание Городской думы (арх. Д.Н. Чичагов).

Церковное зодчество второй половины XIX в. Продолжение традиций К.А. Тона. А.А. Парланд и И.В. Макаров (Церковь Воскресения в Петербурге («Спаса на крови»)).

Развитие скульптуры во второй половине XIX в. Преодоление канонов классического монументализма и обретение черт реалистического искусства. М.М. Антокольский. Серия исторических портретов. «Иван Грозный». «Петр Первый».

Монументальная скульптура. Мемориалы-памятники в честь знаменательных исторических событий и в память о замечательных людях России. М.О. Микешин. «Тысячелетие России» в Новгороде. Памятники Богдану Хмельницкому в Киеве и Екатерине II в Петербурге. А.М. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину в Москве.

Русская живопись 60-х годов XIX века.

«Художники-шестидесятники»: особенности мировосприятия, понимания задач искусства и предпочтений творческого метода. Становление критического реализма в качестве определяющего художественного направления в живописи.

Роль Академии художеств в профессиональном художественном образовании. Приход в Академию П.П.Чистякова. Эстетические основы академизма. Тезис о превосходстве искусства над жизнью. Художники академического направления 1850–1860-х гг. П.В.Басин, Ф.А.Моллер, Т.А.Нефф.

«Бунт четырнадцати» (1863). «Артель художников» во главе с И.Н.Крамским. Разрыв с официальным академическим искусством.

Московское училище живописи и ваяния и его роль в художественном образовании и становлении искусства критического реализма. Педагоги училища С.К.Зарянко, А.К.Саврасов, В.В.Пукирев.

Центральная роль бытового жанра в живописи «шестидесятников». Гражданский, социально-критический пафос живописи. Требование достоверности («правдивости») живописи. Тема народа. Народные типы крестьян, рабочих в изобразительном искусстве. Обличительное направление. Типизация художественных образов и акцент на их социальной идентичности.

В.Г.Перов – ведущий художник 1860-х гг. От социальной сатиры к социальной народной драме. Социальные беды и пороки общества в картинах Перова. «Сельский крестный ход на Пасхе». «Проповедь в селе». «Чаепитие в Мытищах». Тема народных страданий. «Проводы покойника». «Тройка». «Дети – сироты на кладбище». «Приезд гувернантки в купеческий дом». «Последний кабак у заставы». Поиски положительных народных типов «Фомушка-сыч». «Странник». Портретные работы Перова (А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского и др.) Тема жизни «маленького человека» в картинах «Охотники на привале», «Птицелов».

«Жанровая живопись» шестидесятых годов: выбор тем и сюжетов. Перовская обличительная линия, «бытописание», лирико-идиллическое течение.

В.В.Пукирев. «Неравный брак». Н.В.Неврев. «Торг. Сцена из крепостного быта». И.М.Прянишников. «Шутники. Гостиный двор в Москве». В.И.Якоби. «Привал арестантов».

Историческая живопись в 1860-е гг. Принципы фактической достоверности, психологизма и современного звучания сюжетов. К.Д.Флавицкий. «Княжна Тараканова». Политические ассоциации современников.

Русская живопись 70-х- начала 90-х гг. XIX века.

Товарищество передвижных художественных выставок (1870). Идейные лидеры и организаторы передвижников В.В.Стасов, И.Н.Крамской, П.М.Третьяков.

Эволюция идейно-художественных принципов реализма. Отказ от крайней типизации образов. Стремление к монументализации жанров. Картины–эпопеи

на современные и исторические сюжеты. Углубление интереса к моральным проблемам.

Жанровая живопись 1870-1880-х гг. Городские и крестьянские народные типы. Картины-эпопеи и картины-новеллы. Г.Г. Мясоедов. «Земство обедает». «Косцы». К.А. Савицкий. «Ремонтные работы на железной дороге». «На войну». В.Е. Маковский. «Крах банка». «Свидание». «На бульваре». «Вечеринка». Типы русской интеллигенции в творчестве Н.А. Ярошенко («Студент», «Курсистка»). Философское осмысление сюжета («Всюду жизнь»).

Тема народа в изобразительном искусстве 1870-х гг. Отражение темы народа в творчестве И.Е. Репина. «Бурлаки на Волге». «Крестный ход в Курской губернии». Судьба революционера-народника в творчестве И.Е. Репина («Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали»).

Историческая картина в живописи 1870-х гг., ее идейно-художественное звучание.

Национально-историческая картина в творчестве Н.Н. Ге. «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». «А.С. Пушкин в селе Михайловском». Особенности исторического жанра в творчестве И.Е. Репина. «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван». «Запорожцы».

Религиозно-нравственная тематика в исторической живописи Н.Н. Ге («Тайная вечеря», «Что есть истина?») и И.Н. Крамского («Христос в пустыне», «Хохот»).

Национально-историческая картина в живописи 1880-х гг. Творчество В.И. Сурикова. Социально-политические и духовные конфликты в русской истории. «Утро стрелецкой казни». «Боярыня Морозова». «Покорение Сибири Ермаком». «Переход Суворова через Альпы в 1799 г».

Фольклорный лирико-эпический жанр. Народно-поэтические образы в искусстве. Творчество В.М. Васнецова. «Витязь на распутье». «После побоища Игоря Святославича с половцами». «Богатыри». «Аленушка».

Пейзаж в русской живописи. Тема родной природы. Отражение красоты жизни (реалистическая достоверность). Многообразие понимания пейзажного жанра. А.К. Саврасов. Лирическое начало в пейзажной живописи. «Грачи прилетели». И.И. Шишкин. Эпическое начало в пейзажной живописи. «Рожь». «Среди долины ровныя». «Утро в сосновом лесу». «Корабельная роща». Ф.А. Васильев. Поиск романтического начала в пейзаже. «Мокрый луг». «В Крымских горах». А.И. Куинджи, его художественное новаторство. «Березовая роща». «Ночь на Днепре».

Развитие русского искусства на рубеже XIX-XX вв–1917 гг. Серебряный век русской культуры.

Духовные истоки. Зарождение модернизма как «как комплексного движения в культуре XX века». Соотношение понятий «модернизм» и «модерн».

Формирование «модернистского» («неоромантического») мировоззрения. Пассеизм и ретроспективизм как форма неоромантического мышления. Символизм и его влияние на творческие поиски художественной

интеллигенции. Новое понятие творчества. Создание индивидуальной модели мира. Художник в качестве Творца, Демиурга.

Смена культурных эпох, идейно-эстетических концепций, направлений и стилей.

Академия художеств на рубеже веков. Эволюция академизма. Изменение иерархии жанров: от исторической живописи к салону. С. Бакалович и его работы с античными сюжетами («В приемной у Мecenата»); историко-бытовая живопись на русские темы К. Маковского; противоречия в живописи Г. Семирадского: зрительский успех и град критики. («Христианская Дирцея в цирке Нерона», «Фрина на празднике бога морей Посейдона»).

Идейный и организационный кризис передвижничества. Старшие (И. Репин, В. Суриков, В. Маковский) и младшие передвижники (Архипов, Касаткин, С. Иванов) в начале XX века. Новые сюжеты и обновленный художественный язык. Влияние импрессионизма. Эволюция в сторону историко-бытовой живописи. Историко-бытовые реминисценции А.Рябушкина («Московская улица XVII века в праздничный день», «Свадебный поезд в Москве»).

Дискуссии вокруг стиля модерн. Абсолютизация эстетики. Красота как основа платформы панэстетизма. Русский философ В. Соловьев и его последователи о преобразующей роли искусства. Истина, Добро и Красота в создании совершенного образа бытия. Красота и ее носитель искусство как способ преосуществления действительности. Poleмика между сторонниками и противниками новых взглядов на искусство.

Особенности живописного модерна в России. Общие принципы формообразования и сюжетов (создание новой реальности, ретроспективизм, стилизация, торжество линейного начала, роль орнамента, синтез искусств).

Двойственность эстетической природы модерна. Элитарность и эгалитарность. Утверждение глобальной роли искусства и возникновение массовой культуры. Тиражирование художественных идей. Эстетика машинной продукции, появление искусства рекламы, плаката. Особенности и социальные функции массовой культуры.

Кризис эстетики модерна и его закат.

«Мир искусства»: русский романтический европеизм.

«Мир искусства» как крупное эстетическое движение рубежа веков. Причины возникновения и ядро объединения (А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, М. Добужинской, А. Остроумова-Лебедева; С. Дягилев, А.Д. Филоффов). Программа «Мира искусства»: взгляды на цели творчества, функции искусства, обращение к западным стилям и традициям в искусстве, культурный диалог с Западом. Программный ретроспективизм.

Акварели, гуаши, пастели А.Н. Бенуа. Ретроспекции на темы прошлого Франции («Последние прогулки короля Людовика XIV», «Версальская серия»). Сюжеты А. Бенуа на русские темы. Иллюстрации к «Медному всаднику». А. Бенуа как историк искусства.

«Галантный век» в произведениях К. Сомова: («Арлекин и дама», «Осмеянный поцелуй», «Вечер», «Волшебство»). Сочетание исторического

сентиментализма, гротеска и иронии. Портреты К. Сомова. Достижение сходства через обобщение. Воплощение трагического одиночества, образа и символа времени.

Л. Бакст. Античность через призму неоклассицизма как основа стилизации. Декоративное панно «Древний ужас».

Петербург в работах Е. Лансере. («Петербург XVIII века. Здание Двенадцати коллегий», «Корабли Петра I». Пригороды Петербурга как абсолютное воплощение вечной красоты искусства. «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»).

Певец Петербурга М. Добужинский: романтическая раздвоенность, неприятие действительности и ее поэтизация. («Человек в очках», «Окно парикмахерской», «Домик в Петербурге»).

Возрождение цветной ксилографии в произведениях А. Остроумовой-Лебедевой. Петербург периода барокко и классицизма. («Крюков канал», «Весенний мотив», «Екатерининский канал», «Нева сквозь колонны биржи»).

Союзники и попутчики «Мира искусства». Декоративизм и театральность А. Головина. Пастель «Испанка»: сочетание эффектности модели и стремление к плоскостному изображению. Театральность натюрмортов художника.

Древняя история славян в произведениях Н.К. Рериха («Гонец», «Зловещие», «Заморские гости»). Связь с эстетикой русского символизма: «Небесный бой», «Сеча при Керженце».

Стилизации Б.М. Кустодиева. Влияние народного лубка. Сцены из купеческого и мещанского быта. Идеализированный лик «уходящей Руси»: народные праздники, серия работ, посвященная русским купчихам («Купчихи», «Купчихи за чаем», «Красавица»).

Особенности творчества З. Серебряковой. Влияние классических западноевропейских и русских традиций. Сочетание поэзии, больших форматов, стремление к монументализму.

Особенности архитектуры модерна. Источники и концепции. Национальные и западноевропейские традиции. Поиски художественной выразительности. Декоративно-пластические находки. Одухотворенность архитектурного пространства. Идеи создания единой эстетической среды. Формы большого «синтеза». Взаимосвязь архитектуры, скульптуры, изобразительного и прикладного искусств. Архитекторы модерна (В. Дубовский, Ф. Шехтель, В. Щуко, А. Щусев, Ф. Лидваль, М. Фомин, М.М. Перетяткович, И.В. Жолтовский).

Выдающиеся живописцы Серебряного века В. Серов и М. Врубель: поиски творческого почерка.

Ранний импрессионизм В. Серова. Абрамцевские шедевры художника: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем». Многогранность творчества художника: историческая живопись, портрет, пейзаж. Творческие поиски стиля. Эволюция от «радостного» Серова к «хмурому».

В. Серов – мастер портрета: портреты художественной интеллигенции (М. Горького, А. Павловой, М. Ермоловой, Ф. Шаляпина); заказные парадные портреты (С. Боткиной, кн. О. Орловой, юсуповский цикл). Поиск моментов

характерного обобщения. Черты импрессионизма в детских портретах В. Серова («Дети на террасе», портрет Мики Морозова).

Историческая живопись В. Серова. Тяготение к большому стилю («Петр I», «Царская охота», античные мотивы в произведениях «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы»).

Стилевые и мировоззренческие особенности творчества М. Врубеля. Символизм. Новая стилистика. Создание вечных образов огромной духовной силы. Религиозная живопись М. Врубеля (росписи Кирилловской церкви и эскизы к росписям Владимирского собора). Европейский демонизм и лермонтовский «Демон». Своеобразное преломление этих идей в картинах М. Врубеля. Многозначность образа Демона. Сочетание реальности и условности в картинах «Пан», «К ночи», «Сирень», «Царевна -Лебедь». Врубель – портретист («С.И. Мамонтов», «Н. Забела-Врубель»). Панно, графические работы, витражи, майолика Врубеля.

Символизм в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова и последователей («Голубая Роза»).

В.Э. Борисов-Мусатов – родоначальник знаменитой «волжской плеяды». Влияние символизма на произведения художника. Уроки Парижа: использование техники импрессионизма. Новизна тем и образов художника: музыкальность, эмоциональное единство («Мотив без слов», «Гармония», «Водоем», «Изумрудное ожерелье», «Гобелен», «Призраки»).

«Голубая Роза». Поэтика символизма и неоромантическая концепция прекрасной ясности. Стилистика модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, изломанность линейных ритмов). Проникновение за видимую грань бытия, иносказания и новые ценности в произведениях П. Кузнецова, К. Петрова-Водкина, М. Сарьяна, Н. Сапунова, С. Судейкина.

«Союз русских художников». Особенности московской живописной школы.

История создания «Союза русских художников». «СРХ» и московская школа живописи. К. Коровин как провозвестник живописи XX века. От северных мотивов к «декоративному импрессионизму». Тема ночного Парижа («Париж. Бульвар Капуцинок», «Париж. Итальянский бульвар»). Артистизм и романтизм в портрете Ф. Шаляпина. Национальная тема у представителей «Союза русских художников» (лики России, судьбы России). Импрессионистические элементы в работах И. Грабаря и отчетливая «русскость» художника. Лирический пейзаж («Февральская лазурь», «Мартовский снег»). Устойчивый быт русской провинции в произведениях К. Юона «Мартовское солнце», «Троицкая лавра»). Особенности творчества Ф. Малявина: стихийный порыв, дерзость, буйство красочных пятен («Вихрь», «Бабы»).

Возникновение русского авангарда.

«Художественная революция» 1910-х годов и ее причины. Логика «эстетической оппозиции». Идея абсолютной суверенности искусства. Перемещение центра тяжести живописи с изобразительности на ценности чисто формальные. Цвет, плоскость, пространство, ритм, линия, фактура как

самостоятельные задачи. Разрыв с фигуративностью и предметным миром. Стремление к синтезу искусств. Глобализм притязаний русского авангарда. Идеи переустройства мира. Социальная утопия авангарда. Сближение русского авангарда с идеями грядущей русской революции.

«Бубновый валет» как первая фаза авангардизма. Неопримитивизм. Влияние городского фольклора, городского примитива, сюжетной вывески, лубка на произведения М. Ларионова и Н. Гончаровой. «Бубновый валет» как художественное объединение «московских сезаннистов». Переход к конструктивной логике картинного построения. Влияние кубизма как способа анализа пространственных отношений. Утверждение предмета и предметности. Тяготение к натюрморту. Влияние футуризма, индустриальных ритмов технического прогресса. Особенности творчества П. Кончаловского, И. Машкова, А. Лентулова, А. Куприна Р. Фалька.

Своеобразие неопримитивизма М. Шагала. «Естественно-бытовой абсурд». Стилиевые параметры творчества – местечковый Витебск и Париж. Мифологизм, фантазия и гротеск художника, символизм и метафоричность: Фантасмагория цвета и пространства.

Абстракционизм. Эволюция К. Малевича от кубо-футуризма («Жница», «Косарь», «Англичанин в Москве») к супрематизму как сочетанию окрашенных геометрических фигур. «Черный квадрат» – «икона новой живописи», переход к новым формам постижения мира. Появление «архитектонов» («Алогизм. Корова и скрипка»). Ученики и последователи К. Малевича (О. Розанова, Н. Удальцова, Л. Попова, А. Экстер, И. Клюн, И. Чашник). Особенности творчества В.В. Кандинского. Эволюция мастера от «модерна-экспрессионизма» к беспредметности. Появление нового типа картин («хора красок»): «Импрессии», «Импровизации», «Композиции». Творение новой реальности, новых миров. Связь с русским космизмом и духовным миром человека начала XX века. Лучизм М. Ларионова как освобождение живописи от решения чисто живописных задач, воспроизведение отраженного света.

Условия и особенности развития искусства в 1917-1920-е гг.

Большевики и культура. Культурная политика советского государства: цели, задачи. Новые функции искусства: партийно-пропагандистская, образовательно-дидактическая, антиэлитарная. Ленинский план монументальной пропаганды.

Авангард и политика. Проекция эстетических принципов в повседневную жизнь. Городское пространство как объект для художественного эксперимента. Ликвидация Академии художеств и возникновение Свободных художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС).

Отличительные особенности 1920-х гг. в истории искусства советского периода: множественность направлений, возможность творческого эксперимента в разных художественных направлениях и жанрах.

Художественные объединения 1920-х гг. Утвердители нового искусства (УНОВИС). Аналитическая школа П. Филонова. Левый Фронт искусств (ЛЕФ). Общество художников-станковистов (ОСТ)), «Четыре искусства». Общество московских художников (ОМХ).

Появление ангажированного искусства. Идеологизированная художественная доктрина Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). Вульгарно-социологический подход к искусству. Ассоциация художников революционной России (АХРР – позже АХР).

Разрушение стилей к концу 1920-х гг.: переход к фигуративному искусству в живописи. Переосмысление искусства в терминологии марксизма. «Героический реализм».

Основные темы и особенности живописных жанров в 1920-е г. Темы революции и гражданской войны в изобразительном искусстве: К. Петров-Водкин «Смерть комиссара», «Петроградская мадонна» (1918 г. в Петрограде), Б. Кустодиев («Большевик»), Е. Чепцов («Заседание сельячейки»), М. Греков («В отряд к Буденному», «Тачанка», «В разведке»), А. Дейнека («Оборона Петрограда»), Н. Альтман («Петрокоммуна. 1921 г.»). Индустриальный и лирический пейзаж: Рылов «В голубом просторе», Р. Фальк, И. Грабарь, К. Юон («Купола и ласточки»). Особенности портретного жанра. Обобщенные образы строителей нового мира: А. Дейнека («Текстильщицы»), Г. Ряжский («Письмо», «Делегатка»). Появление ленинианы (И. Бродский)

Расцвет графики в годы Гражданской войны. Героический и сатирический плакат.

Новаторская форма агитационного искусства. «Окна Роста».

Книжная графика (М. Добужинский, С. Чехонин, Д. Митрохин, В. Лебедев, В. Конашевич, В. Фаворский).

Архитектура 1920-х гг. Конструктивизм Поиск новых форм. Основные принципы архитектурного конструктивизма. Градостроительные утопии. Башня Третьего Интернационала В. Татлина как квинтэссенция конструктивизма в России. К. Мельников и его проекты «грядущего счастья». Соединение функциональных задач с образным языком архитектурного пространства (дом-мастерская в Кривоарбатском переулке, рабочие клубы). Сооружения и проекты общественных зданий (бр. Веснины). Архитектурные концепции И. Леонидова и И. Голосова. Зарождение домов-коммун.

Скульптура 1920-х гг. А. Матвеев. Скульптурная группа «Октябрьская революция», работы в технике фарфора. Произведения Н. Андреева. Работы С. Коненкова. С. Лебедева. Влияние пластики Древнего Египта и античности. В. Мухина. Жанры монументально-декоративной скульптуры, психологические портреты. И. Шадр. Влияние на скульптора школы Родена. Портретный жанр. Надгробная пластика.

Искусство тоталитарного государства (1930-е–1953 гг.).

Особенности культурной политики. 1930-х гг. Ориентация на национально-культурные ценности. Социалистический реализм – новый тип художественной политики. Официальное искусство на службе у государства. Основной социальный заказ – формирование «нового человека» с измененной картиной мира.

Социалистический реализм в живописи. Изменение эстетических идеалов. Стремление к академизму и классицизму. Смена иерархии жанров. Новое понимание исторической живописи. Стремление к Большому стилю (Л.

Самохвалов «С.М. Киров принимает парад физкультурников», В. Ефанов «Знатные люди страны», Б. Иогансон «Допрос коммунистов»; С. Герасимов «Сталин и Ворошилов в Кремле («На страже мира»)». Социалистическое строительство (Ю. Пименов «Новая Москва») и ложно-оптимистические праздники (А. Пластов «Праздник в деревне», С. Герасимов «Колхозный праздник»). Героизация будней Красной армии и подготовка к новой войне. Репрезентативный портрет: П. Кончаловский, М. Нестеров. Географическое расширение рамок пейзажа. Изображение природы как символа красоты советского отечества.

«Другая живопись». Угасание авангарда. Изменения в творчестве П. Филонова, К. Малевича и др.). Работы А. Куприна, П. Корина («Русь уходящая»), А. Тышлера, Р. Фалька.

Начало идеологической кампании против формализма в искусстве.

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны. Отступление от принятых идеологических стереотипов. Расширение творческих контактов с Западом. «Церковное возрождение». Военная тема в искусстве. Особая роль агитационно-массового искусства: плаката, фронтовой графики. (И. Тоидзе, В. Корецкий, Д. Шмаринов, Н. Жуков, Кукрыниксы).

Автолитографии А. Пахомова. Графическая серия Д. Шмаринова: «Не забудем, не простим!»

Особенности живописных работ: тема дороги как символа тяжелой войны. Мотивы жертвенности. А. Пластов «Фашист пролетел». Размышления об античеловеческой сути войны. Живопись А. Дейнеки. Элементы экспрессионизма («Оборона Севастополя», «Сбитый ас»). Исторический сюжет в живописи. Продолжение традиций 1930-х годов. А. Герасимов «Гимн Октябрю». А. Бубнов «Утро на Куликовском поле».

Обращение к национальной истории и ее православным традициям. Символизм триптиха П. Корина «Александр Невский». Отход от соцреалистических канонов. Элементы новых взаимоотношений власти с церковью и их отражение в живописных работах. Незаконченный триптих П. Корина «Дмитрий Донской».

Репрезентативный портрет.

Быт военных дней в произведениях Б. Неменского («Мать»). Образы возрождающейся русской природы в произведениях военного периода.

Особенности работ советских скульпторов: В. Мухиной, А. Бембеля, Н. Томского, Е. Вучетича.

Искусство послевоенного периода

Надежды на политическую «оттепель». Тщетность ожиданий общества. Возрождение довоенной культурной политики государства. Восстановление Академии художеств (1947). Создание Института истории искусства. Влияние «холодной войны» на искусство. Начало борьбы с «безродными космополитами» и «антипатриотами». Создание «идеологического фронта».

«Триумфалистский» социалистический реализм. Псевдогероика, театральная пафос (В. Ефанов «Заседание президиума АН СССР»). «Теория

бесконфликтности». Традиции передвижников как программный метод советского официального искусства.

Жанровые приоритеты. Военная тема в живописи. Батальный жанр художников студии им. М. Грекова. Бытовой жанр. Ф. Решетников («Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).

Сталиниана (В. Серов, И. Тоидзе, Д. Налбандян). Апробированные темы, сюжеты, композиционные приемы, колористические решения.

Тема мирного труда, возрождения после трагедии войны Работы Т. Яблонской («Хлеб», «Утро»), А. Мыльникова («На мирных полях»). А. Пластова («Жатва», «Сенокос», «Ужин трактористов»).

Тяготение к монументализму. Эпическое начало в пейзажной живописи. Н. Ромадин («Северная серия»).

Возникновение предпосылок для новых тенденций в художественной культуре.

Архитектура неоклассицизма («Сталинский ампир»)

«Сталинский ампир» и его природа. Идеологические задачи архитектуры. Отражение имперских амбиций. Создание Академии архитектуры СССР. Моностилизм. Концепция высотного строительства (бр. Веснины, В. Щуко, А. Щусев, Б. Иофан, И. Жолтовский, В. Гельфрейх).

«Время великих перемен»: искусство 1960-1980-х гг.

Изменения в формах и методах культурной политики партийно-правительственного руководства. Культурная оттепель и ее пределы. Активизация деятельности творческих Союзов. Завершение оформления Союза художников СССР (1957 г.). Взгляды партийно-государственного руководства на роль искусства в СССР. «Разгромный визит» Н.С. Хрущева на выставку МОСХ в 1962 году.

Противоречивость развития культуры. Дискуссия по поводу метода социалистического реализма. Становление культурного многообразия. Повышение внимания к человеческой личности и ее психологической индивидуальности. Появление в живописи *«сурового стиля»*. (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Г. Коржев). Эволюция стиля. Главные темы и программные принципы (силуэтность, четкая архитектоника композиции, строгий ритм, цвет как основная психологическая нагрузка). Переключки с кинематографом. Работа В. Попкова «Строители Братской ГЭС» как манифест «сурового стиля».

«Андеграунд» в изобразительном искусстве. «Бульдозерная выставка» 1974 года. Особенности творчества А. Зверева. Просветленность и глубина образов, гибкость и музыкальность линии. Трагическая судьба полотен художника. «Митьки» – история живописной школы конца XX в. (Д. Шагин, В. Шинкарев, А. Кузнецов, А. Флоренский и др.). Бытовые сюжеты. Мифологичность. Литературные и исторические реминисценции в ироническом ключе. Серия картин А. Флоренского «Любимые русские типы».

Развитие московского концептуализма как самостоятельной школы. Философия, теория, эстетическая практика. Связь с западным концептуализмом. Внутренняя логика творчества и широкий диапазон

стилистки. Нонконформизм как отрицание существующего порядка вещей (Д. Краснопевцев, О. Васильев, Э. Билютин).

Соц-арт. Деконструкция советской мифологии и символики. Изображение и текст. Русская диаспора за границей и современные российские художники. (Э. Булатов, В. Комар и А. Меламид, И. Кабаков и др.) Сочетание андеграунда и соцреализма.

Графика. Господство эстампа.

Скульптура. А. Пологова. В. Сидур. Цикл «Памятники».

Искусство современной России.

Мировоззренческая и стилевая противоречивость культурных процессов. Разнообразие художественных тенденций, методов творчества. Полная смена художественных кодов. Появление в поле культуры различных вариантов андеграунда и поставангарда, модернизма и постмодернизма.

Изменение роли Союза художников. Появление новых структур. Художественные галереи. Активизация выставочной деятельности.

Новый этап в развитии концептуализма в изобразительном искусстве.

Экспериментальные акции: перформансы и инсталляции. Процессы виртуализации художественного творчества в эпоху постмодерна. Видеоарт как сочетание искусства, науки и технологии. Неоакадемизм. Реализм в изобразительном искусстве. Современный экспрессионизм (М. Левин, Н. Кникта).

Неоднозначность произведений И. Глазунова: сочетание традиций европейской, русской иконописной и лубковой традиции. «Вечная Россия» как парафраз работы П. Корина «Русь уходящая».

Скульптура. Достижения и противоречия в творчестве З. Церетели. Монументальные композиции и комплексы. Скульптурные работы М. Шемякина. Памятник Петру I в Петербурге. Э. Неизвестный. Монументальные работы в Артеке, в Московском институте электроники. Композиции «Возрождение», «Древо жизни».

Новая архитектура. Роль частной собственности и вкусов заказчика. Полистилизм. Сочетание модернизма и традиционализма. (Ладожский вокзал в Петербурге). Типология зодчества: деловые здания, загородные особняки, дачи, коттеджи. Изменение функционального назначения существующих зданий. Роль конкуренции в развитии зодчества. Реставрационные работы и воссоздание разрушенных памятников. Реминисценции в стиле архитектуры модерна. Многообразие творческих поисков. Негативные тенденции в современной архитектуре.

Список рекомендуемой литературы:

Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М., 2012.

Аленов М.М., Евангулова О.С., Лившиц Л.И. Русское искусство X– начала XX века. М., 1989;

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств (любое издание);

История русского искусства: Учеб. для худ. вузов / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. Т. 1–2. М., 1979–1981;

История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1989.

Кашекова И.З. Изобразительное искусство: Учеб. для вузов. М., 2009;

Мезин С.А. История русской культуры X–XVIII веков. М., 2003.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2009.

Программа утверждена на заседании Центральной приемной комиссии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 20 февраля 2016 г. (протокол № 1).

Ответственный секретарь
Центральной приемной комиссии СГУ

С.С. Хмелев