

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
(СГУ)**

Программа

вступительного испытания в магистратуру на направление подготовки

50.04.03 «История искусств»

(«История культуры и искусства»)

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 Руси XIII– первой половины XV вв.

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».

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–XVI вв.

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.

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. Узорожье 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.

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.

Живописные классы Академии художеств. 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. 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».

Б.И. Орловский. Памятники Кутузову и Барклаю де Толли.

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, скульптура, живопись)

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 эклектике.

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.

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».

А.А. Иванов — родоначальник философского, религиозно-нравственного течения в русской живописи XIX в. Ранние работы художника. «Явление Христа народу» — главное творение А. Иванова. Замысел картины, его эволюция, история создания полотна. 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.

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.

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.

«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.

Центральная роль бытового жанра в живописи «шестидесятников». 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».

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

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»).

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»).

Событийная 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»). 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».

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

Фольклорный лирико-эпический жанр. Творчество В.М. Васнецова («Витязь на распутье». «После побоища Игоря Святославича с половцами». «Богатыри». «Аленушка»).

Пейзаж в русской живописи. Лирическое начало в пейзажной живописи А.К. Саврасов («Грачи прилетели»). И.И. Шишкин («Утро в сосновом лесу». «Корабельная роща»). Поиск романтического начала в пейзаже. Ф.А. Васильев («Мокрый луг». «В Крымских горах»). А.И. Куинджи, его художественное новаторство («Березовая роща». «Ночь на Днепре»).

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

Духовные истоки Серебряного века. Пассеизм и ретроспективизм как форма неоромантического мышления. Символизм и его влияние на творческие поиски художественной интеллигенции. 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. Историко-бытовые реминисценции А. Рябушкина («Московская улица XVII века в праздничный день», «Свадебный поезд в Москве»).

Дискуссии вокруг стиля модерн. 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. Полемика 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.

Русский романтический европеизм и национальный романтизм

«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. Философов). 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»). 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»).

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 архитектуры модерна. Источники и концепции. Национальные и западноевропейские традиции. 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).

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.

В.Э. Борисов-Мусатов. 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.

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 живописного авангарда.

«Художественная революция» 1910-х годов и ее причины. 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. 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. 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 1917-1953 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).

Новые авангардистские школы (Филонов). Появление ангажированного искусства. Идеологизированная художественная доктрина Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ), Ассоциации 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)

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).

Особенности культурной политики 1930-х гг. Ориентация на национально-культурные ценности. Социалистический реализм – новый тип художественной политики. Социалистический реализм в живописи. Изменение эстетических идеалов. Стремление к академизму и классицизму.

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

Особенности живописных работ: мотивы жертвенности. А. Пластов «Фашист пролетел». Размышления об античеловеческой сути войны. Живопись А. Дейнеки. Элементы экспрессионизма («Оборона Севастополя», «Сбитый ас»). Исторический сюжет в живописи. А. Бубнов «Утро на Куликовском поле».

Обращение к национальной истории и ее православным традициям. Символизм триптиха П. Корина «Александр Невский». Отход от соцреалистических канонов.

Искусство послевоенного периода

Влияние «холодной войны» на искусство. Начало борьбы с «безродными космополитами» и «антипатриотами». 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»).

«Сталинский ампи́р» и его природа. Концепция высотного строительства (бр. Веснины, В. Щуко, А. Щусев, Б. Иофан, И. Жолтовский, В. Гельфрейх).

«Время великих перемен»: искусство 1960-1980-х гг и искусство современной России

Культурная оттепель и ее пределы. Повышение внимания к человеческой личности и ее психологической индивидуальности. Появление в живописи «сурового стиля». (П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Г. Коржев). Главные темы и программные принципы (силуэтность, четкая архитектура 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. Развитие московского концептуализма как самостоятельной школы. Связь с западным концептуализмом. Внутренняя логика творчества и широкий диапазон стилистики. Нонконформизм как отрицание существующего порядка вещей (Д. Краснопевцев, О. Васильев, Э. Билютин). Соц-арт. Деконструкция советской

мифологии и символики. Изображение и текст. (Э. Булатов, В. Комар и А. Меламид, И. Кабаков и др.) Сочетание андеграунда и соцреализма.

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 Ученым советом Института истории и международных отношений и согласована с Отделом по организации приема на основные образовательные программы СГУ

Начальник отдела по организации приема
на основные образовательные программы,
ответственный секретарь Центральной
приемной комиссии СГУ

С.С. Хмелев