

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА РУБЕЖА XIX–XX вв.

Программа курса и методические рекомендации
для студентов факультета искусств
специальность «Искусствоведение» (031501.65)
направление «Искусствоведение (история искусства)» (031500.62)
направление «История искусств» (035400.62)

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2013

Автор-составитель:

докт. искусствоведения, профессор,
член СХ России *Т.М. Степанская*

Программа курса и методические рекомендации «История русского искусства рубежа XIX–XX вв.» предназначена для студентов факультета искусств, обучающихся по специальности «Искусствоведение» (031501.65), направлению «Искусствоведение (история искусства)» (031500.62), направлению «История искусств» (035400.62).

Программа и методические рекомендации одобрены на заседании методической комиссии факультета искусств от 6 июня 2013 г., протокол №8

План УМД 2013 г., п. 97

Подписано в печать 13.06.2013. Формат 60x84/16.

Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ 303.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 6б

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В истории искусства период второй половины XIX в. занимает важное место. Это период наиболее яркого проявления реализма в искусстве, утверждения в нем национального самосознания, активного развития по пути демократизации. Ведущими тенденциями реалистического искусства на данном этапе его развития были правдивое отображение действительности, критика основ социальной жизни, оценка всех явлений современности с демократических позиций. Лучшие произведения изобразительного искусства второй половины XIX в. проникнуты высоким этическим и гражданским пафосом. Этот период сыграл большую роль в определении путей дальнейшего развития русского искусства. Наряду с новым содержанием художники освоили и новые способы образного воплощения и средства художественной выразительности, которые стали впоследствии основой для формирования творческого метода молодых мастеров следующего поколения.

Учебный курс «Русское искусство второй половины XIX – начала XX в.» построен по принципу преемственности развития русского искусства и методологически опирается на достижения мастеров русской художественной культуры XVIII – первой половины XIX в. Он ориентирован на формирование у студентов культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности, художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов.

Культурно-познавательная компетентность студента предполагает способность интегрировать ранее полученные знания об искусстве и эстетический опыт общения с выдающимися художественными явлениями; познание общезначимых ценностей и норм культуры; владение навыками самообразования в области искусства; умение воспринимать художественный образ как отражение эпохи, стиля, направления, национальной школы, творческой индивидуальности автора.

Коммуникативная компетентность формируется на основе постижения знаковой природы искусства и предполагает освоение языков, культурных кодов, символических значений различных видов искусства; включает умение вести диалог в качестве активного слушателя, зрителя, исполнителя, художника, критика.

Социально-эстетическая компетентность заключается в умении выявить нравственные и эстетические ценности искусства, сформировать личную позицию по отношению к произведениям

искусства; воспринимать свою национальную культуру сквозь призму мировой культуры и тем самым оценивать ее уникальность и неповторимость; в способности осознавать себя наследником, хранителем и активным участником культурного процесса.

Цели курса:

- формирование у студентов культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности, художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов;
- создать у студентов целостное представление о роли искусства данного периода в культурно-историческом процессе на основе систематизации знаний по истории искусства;
- научить понимать развитие и явления отечественного искусства с позиций диалога культур;
- помочь осознать ценности и идеалы, воплощенные в художественных произведениях разных видов искусства.

Задачи курса:

- приобщение студентов к шедеврам отечественной культуры, лучшим образцам искусства 2-й половины XIX – начала XX в.;
- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов студентов;
- развитие навыка стилистического анализа художественных произведений, умения определять их роль и значение в культурно-историческом контексте развития искусства;
- подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- сохранение и передача новым поколениям традиций в сфере культуры и искусства;
- обеспечение условия для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного образования;
- формирование у студентов культурно-исторической компетентности, подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и народов.

Студент должен иметь представление:

- о развитии изобразительного искусства в контексте культурно-исторических процессов в России 2-й половины XIX – начала XX в.
- об основных тенденциях развития, стилях и направлениях изобразительного искусства и архитектуры России 2-й половины XIX – начала XX в.

Студент должен

знать:

- общезначимые ценности и нормы культуры;
- знаковую природу искусства, осваивать языки, культурные коды, символические значения различных видов искусства;
- знание основных этапов исторического развития искусства России, его места в художественной истории человечества, общего и особенного в развитии искусства России, фактов, дат, событий;
- знание содержания и основных этапов процесса формирования научных знаний в области истории искусства;
- знание форм и типов художественных культур, основных культурно-исторических центров мира, закономерностей их функционирования и развития, основных концепций культурно-исторических эпох и типов мировой культуры;

уметь:

- определять место и значение художественных произведений в культурно-историческом контексте развития искусства;
- интегрировать ранее полученные знания об искусстве и эстетический опыт общения с выдающимися художественными явлениями;
- воспринимать художественный образ как отражение эпохи, стиля, направления, национальной школы, творческой индивидуальности автора;
- выявлять нравственные и эстетические ценности искусства, сформировать личную позицию по отношению к произведениям искусства;
- воспринимать свою национальную культуру сквозь призму мировой культуры и тем самым оценивать ее уникальность и неповторимость;
- уметь вести диалог в качестве активного слушателя, зрителя, исполнителя, художника, критика;
- находить и отбирать соответствующую информацию, углубляющую знание учебного материала.

Студент должен иметь навыки:

- владение методикой самостоятельной обработки информации и использование ее в решении профессиональных задач;
- владение принципами классификации художественных культур народов мира;
- владение знаниями и навыками стилистического, иконографического и технологического анализа произведений искусства;
- владение необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений архитектуры, изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства на основе глубокого знания их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, важнейших художественных памятников и творчества крупнейших мастеров;

– самообразования в области искусства, внеаудиторного усвоения разделов курса.

Формы контроля знаний. Качество приобретаемых знаний и умений контролируется в следующих формах: участие в семинарах; выполнение контрольных работ для студентов ОЗО; итоговый экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение. Предмет и задачи курса «История русского искусства рубежа XIX–XX вв.». Историографический очерк. Три этапа развития искусства рассматриваемого периода: середина 1890-х гг. до 1905 г.; 1905–1907; 1908–1917 гг. Кризис аналитического метода реализма XIX в. Многообразие форм художественной жизни.

Передвижничество и академизм в художественной жизни России на рубеже веков. Живопись. Развитие бытового жанра в творчестве художников, продолжавших традиции передвижников. Новое раскрытие крестьянской темы. С.А. Коровин (1858–1908), картина «На миру» (1893, ГТГ). С.В. Иванов (1864–1910), картина «В дороге. Смерть переселенца» (1889, ГТГ). А.Е. Архипов (1862–1930), картина «Прачки» (1901, ГТГ). Новый характер трактовки жанрового сюжета. Новые живописные и композиционные средства. Революционная тема в творчестве жанристов. Картина С.В. Иванова «Расстрел» (1905, Центральный музей Революции СССР, Москва). Появления образа рабочего. Творчество Н.А. Касаткина (1859–1930), его работы «Шахтёрка», «Углекопы. Смена» (1895). Новый взгляд на бытовой жанр художников-академистов. Реформа Российской академии художеств 1894 г. Заявление Г.И. Семирадского. Образование в составе Академии художеств на основе устава 1894 г. Высшего художественного училища; преподавательская деятельность в нем членов Товарищества передвижных выставок И.Е. Репина, В.Е. Маковского, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.Д. Кузнецова.

Историческая живопись на рубеже веков. Особенности творчества А.П. Рябушкина (1861–1904), картины «Русские женщины XVII в. в церкви» (1899, ГТГ), «Свадебный поезд в Москве. XVII столетие» (1901, ГТГ), «Едут. (Народ московский во время

въезда иностранного посольства в Москву в конце XVII в.» (1901, ГРМ), «Московская улица XVII в. в праздничный день» (1895, ГРМ), «Чаепитие» (1903, ГРМ). Черты стилизации, декоративности, роль пейзажа в историко-бытовых работах А.П. Рябушкина.

Исторические композиции А.М. Васнецова (1856–1933), «Улица в Китай-городе. Начало XVII в.» (1900, ГРМ), «Москва конца XVII столетия. На рассвете у Воскресенских ворот» (1900, ГТГ).

Картины, созданные В.И. Суриковым (1848–1916) в конце XIX – начале XX столетий: «Взятие снежного городка» (1891, ГРМ), «Покорение Сибири Ермаком» (1895, ГРМ), «Переход Суворова через Альпы» (1899, ГРМ), «Степан Разин» (1907, ГРМ). Творческий метод В.И. Сурикова.

Выставочная деятельность передвижников в рассматриваемый период. Выставки возникшего в 1890 г. «Общества петербургских художников», объединившего академистов (К.Е. Маковский, Э.К. Лингардт, Г.И. Семирадский и др.). В.В. Стасов о выставочной деятельности передвижников и академистов. Утрата Академией художеств кастовой замкнутости, стремление академистов расширить сферу своего общественного воздействия.

Первый съезд русских художников и любителей искусств (1894, Москва, аудитория Исторического музея), его программа, Дарование галереи П. и С. Третьяковых городу Москве.

Возникновение «Общества художников исторической живописи». Первая выставка картин художников исторической живописи (1894, Москва); работы Г.И. Семирадского, Ф.А. Бронникова, С.В. Бакаловича, А.П. Рябушкина.

Публикация трактата Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» (1897, 1898. Журнал «Вопросы философии и психологии»), дискуссия вокруг него, отклики В.В. Стасова, И.Е. Репина.

Жизнь, творчество и деятельность выдающихся художников конца XIX – XX в. *М.В. Нестеров* (1862–1942). «Видение отроку Варфоломею» (1890, ГТГ), «Юность преподобного Сергея» (1892–1897, ГТГ), «Сергей Радонежский» (1891–1899, ГРМ), «Великий постриг» (1898, ГРМ), монументальная живопись М.В. Нестерова, роспись Киевского Владимирского собора. Идеальный образ Древней Руси, лирическое чувство красоты природы, признаки стилизации и модерна.

К.А. Коровин (1861–1939). Особенности творчества: отсутствие интереса к «концепционному пейзажу», развитие принципов пленэрной живописи, культура этюда, театрализованность, романтическая приподнятость пейзажей, портрета, артистизм натюрмортов

та. «Париж. Бульвар Капуцинок» (1908, ГТГ), «Портрет Шаляпина» (1911, ГРМ), «Рыбы, вино и фрукты» (1916, ГТГ); театрально-декорационная живопись, зрелищность декораций для Московского художественного театра, Московской частной русской оперы, абрамцевского театра. Работы К.А. Коровина в Алтайском краевом музее изобразительных искусств («Дамы на террасе», натюрморт).

В.А. Серов (1865–1911) – новатор русской живописи. «Девочка с персиками» (1887, ГТГ), «Девушка, освещенная солнцем» (1888, ГТГ). Отход от «критического реализма» к «реализму поэтическому». Портреты русской художественной интеллигенции: К. Коровина (1891), Левитана (1893), Ермоловой (1905), Горького (1905). Подчеркивание интеллектуальной исключительности. Светские портреты. «Портрет княгини Орловой» (1911, ГРМ). Историческая живопись В. Серова. «Пётр I» (1907, ГТГ). Крестьянская тема. «В деревне. Баба с лошастью» (1898, ГТГ). Античная тема. «Похищение Европы» (1910, ГТГ). Черты модерна. «Портрет Иды Рубинштейн». Графика В.А. Серова.

М.А. Врубель (1856–1910). Творческий метод. Символическое звучание цвета. Монументальные композиции для Кирилловской церкви в Киеве, росписи Владимирского собора. Экспрессивность, неканоничность. «Гадалка» (1895, ГТГ). Иллюстрации к произведениям Ю. Лермонтова. Отход от принципа прямого иллюстрирования. «Пляска Тамары», «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара в гробу» и др. (1890). Образ Демона – центральный образ творчества Врубеля. «Демон сидящий (1890), «Демон летящий» 1899, «Демон поверженный» (1902). Трагизм художественного мироощущения М.А. Врубеля. Портреты: «Портрет С. Мамонтова» (1897, ГТГ), «Автопортрет» (1904, ТГ). «Испания» (1894, ГТГ), «Венеция» 1893, ГТГ). Роль С. Мамонтова в жизни Врубеля. Абрамцево. Сказочные и фольклорные образы. Музыка и Врубель, влияние Римского-Корсакова. Театр и Врубель. «Царевна-лебедь» 1900, ГТГ), «Волхова», «Мизгирь», «Микула Селянинович», «Богатыри». Декорации к операм Римского-Корсакова «Снегурочка», «Садко», «Сказка о Царе Салтане». Образ природы в творчестве Врубеля. «Пан», «К ночи». Соединение реального и фантастического, орнаментальность, черты модерна. Символизм, благородство идеалов, отсутствие обыденности. Универсализм дарования М.А. Врубеля.

Художественные объединения рубежа веков. «Мир искусства» (1898, 1910). Возникновение, программа. А.Н. Бенуа (1870–1960) – живописец, график-станковист, иллюстратор, театральный художник, режиссёр, автор балетных либретто, теоретик и историк искусства, музыкальный деятель. «Последние прогулки Людовика

XIV» (1896–1898). «Прогулка короля» (1906, ГТГ). Виды Павловска, Петергофа, Царского села, «Парад при Павле I» (1907, ГРМ). Графическое оформление «Медного всадника» А.С. Пушкина (1903, 1905, 1916, 1921–1922).

К.А. Сомов (1869–1939) – ведущий художник «Мира искусства». «Дама в голубом» (1897–1900, ГТГ). «Эхо прошедшего времени» (1903, ГТГ). Темы прошлого, интерпретации XVIII в. «Письмо» (1896). «Осмеянный поцелуй» (1908, ГРМ). «Прогулка маркизы» (1909, ГРМ). Сомов – книжный график.

Мирискусник Л.С. Бакст (1886–1924). Портреты. Темы античности. Декорации и костюмы к «Шахерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1910), «Дафнису и Хлоэ» Раделя (1912).

Е.Е. Лансере (1875–1946). Исторические композиции. «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе» (1905, ГТГ). Серов, Бенуа, Лансере – создатели нового типа исторической картины. Лансере – книжный график. Акварели и рисунки к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1912–1915).

М.В. Добужинский (1875–1957). Образ города в его графике. Иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского (1922).

Н.К. Рерих (1874–1947). Образование: юридический и историко-филологический факультеты, Академия художеств (мастерская А.И. Куинджи), студия Ф. Кормона в Париже. Языческие славянские и скандинавские мотивы, тема Древней Руси. «Гонец» (1897, ГТГ), «Сходятся старцы» (1898, ГРМ). «Зловещие» (1901, ГРМ). Философия и эстетика русского символизма. Монументализм и эпичность работ Н.К. Рериха. Мотивы религиозных легенд. «Небесный бой» (1912, ГРМ). Влияние русской иконы. «Сеча при Керженце» (1911).

Б.М. Кустодиев (1878–1927). Стилизация народного лубка. «Купчиха» (1915, ГРМ), «Купчиха за чаем» (1913, ГРМ).

А.Я. Головин, И.Я. Билибин, А.П. Остроумова-Лебедева.

«Мир искусства» – крупное эстетическое движение рубежа веков, утвердившее новые вкусы, проблематику, создавшее новую художественную критику, особый тип исторической картины, портрета, пейзажа с собственными стилистическими признаками: стилизаторские тенденции, преобладание графических приемов над живописными, декоративное понимание цвета, ретротематика. Вклад мирискусников в искусство книги, в пропаганду русского искусства за рубежом. Значение «Мира искусства» для отечественного искусства и культуры.

Произведения мирискусников в Алтайском музее изобразительных искусств.

Политическая графика во время революции 1905–1907 гг. Появление сатирических журналов: «Жало», «Жупел», «Адская почта» и пр. Участие в них Билибина, Добужинского, Кустодиева, В. Серова, Лансере.

«Союз русских художников» (1903). Деятельность московских живописцев. Участие в «Союзе» братьев Коровиных С. Иванова, М. Нестерова, А. Архипова, А. Васнецова, С. Виноградова, В. Переплётчикова, В. Сурикова, К. Поленова. Национальный пейзаж, крестьянская Россия – основная тема членов «Союза». И.Э. Грабарь. Ф.А. Малявин. К.Ф. Юон, А.А. Рылов. Декоративность цвета. Пленэрный этюд. Монументальные картинные формы. Твердые реалистические основы.

«Голубая роза» (1907). Последователи В.Э. Борисова-Мусатова (1870–1905) – мастера живописного символизма, ретроспективиста. «Водоем» (1902, ГТГ), «Призраки» (1903, ГТГ). П.В. Кузнецов (1878–1968) – лидер «Голубой розы». «Киргизская сюита» (1912). «Голуборозовцы» М. Сарьян, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Петров-Водкин, А. Фонвизин, скульптор А. Матвеев. Воплощенные мечты о гармонии человека и природы. Экзотика Востока. Связь с театром.

«Бубновый валет» (1910). Участие в нем П. Кончаловского, И. Машкова, А. Лентулоа, Р. Фалька, А. Куприна и др. Выражение материальности, «вещности» мира. Предметность формы. Четкая конструкция картины. Интенсивность цвета. Натюрморт – ведущий жанр «валетовцев». И.И. Машков (1881–1944) – натюрморты «Синие сливы» (1910, ГТГ), «Натюрморт с камелией» 1913, ГТГ). А.В. Лентулов (1884–1943) – «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915, ГТГ). П.П. Кончаловский (1876–1956) – «Агава» (1916, ГТГ), «Портрет Якулова» (1910, ГРМ). Связь с народным лубком. Тяготение к примитивизму. Влияние французского художника Сезанна. Связь с кубизмом. Р.Р. Фальк (1886–1958).

Выставка «Ослиный хвост» и «Мишень» (1911). М.Ф. Ларионов. Жанровые картины. Быт провинциальных улиц – основная тема. Гротеск. Стилизация под детский рисунок. Публикация манифеста «Лучизм» (1913). Первый из манифестов абстрактного искусства. Н.С. Гончарова (1881–1962). Связь с примитивизмом. М.З. Шагал (1887–1985). Ирреальность пространства, красочность. Крестьянская тема. Витебский быт. «Я и деревня» (1911, музей совр. искусства, Нью-Йорк). «Над Витебском» (1914, собрание Зак. Торонто). «Венчание» (1918, ГТГ).

«Союз молодежи» (1909) в Петербурге. Участие ярких индивидуальностей. П.Н. Филонов (1883–1941). Уникальность его творчества. Ориентация на «своеобразное саморазвивающееся движение форм». Связь с футуризмом. «На пути в Египет», «Формула весны», «Святое семейство».

Значение экспериментальных направлений в искусстве начала XX в. Русский авангард. К.С. Малевич (1873–1935). Образование: овладение крестьянскими живописными ремёслами, Киевская рисовальная школа, изучение творчества передвижников, частная студия Ф.И. Рерберга в Москве, увлечение импрессионизмом, сближение с М.Ф. Ларионовым, участие в «Бубновом вальсе», «Ослином хвосте» (1912), «Мишени» (1913). Связь с футуризмом. Оформление постановки оперы М. Матюшина «Победа над Солнцем» в Первом футуристическом театре (1913). «Чёрный квадрат» (1915). Публикация брошюры «От кубизма к супрематизму. Новый жизненный реализм». Отношение к Октябрьской революции. Участие в работе Отдела ИЗО Наркомпроса. Комиссар по охране художественных ценностей Кремля. Педагогическая деятельность: в Государственных свободных художественных мастерских в Москве, народной художественной школе в Витебске. Группа УНОВИС (Утвердители нового искусства). Ректор Государственного института художественной культуры (1923–1927). Возвращение к фигуративной живописи на основе супрематического опыта. Крестьянская тема. Руководитель экспериментальной лаборатории Государственного Русского музея. Значение творчества и личности К.С. Малевича для современной живописи, архитектуры, сценографии, дизайна, педагогики. В. Кандинский – один из создателей абстрактного искусства.

Архитектура на рубеже веков. Эkleктика. Модерн. Новые типы зданий: заводы, вокзалы, магазины, банки, кинотеатры и т.п. Новые строительные материалы: железобетон, металлические конструкции, алюминий. Ф.О. Шехтель (1859–1926). Доходные дома. Особняки. Здания торговых фирм. Вокзалы. Асимметричность объемов. Разный характер фасадов. Балконы, крыльца, эркеры, сандрики, стилизованные лилии и ирисы в декоре, витражи. Мозаичный фриз. Прихотливость форм. Особняк Рябушинского у Никитских ворот в Москве (1900–1902) – типичный образец модерна. Постройка в стиле модерн на Алтае (Барнаул, Никитинская, 90; Бийск – дом купца Асанова). Неорусский стиль. Сложная орнаментация в духе Древней Руси. А.В. Щусев – Казанский вокзал в Москве (1913–1926). Неоклассицизм. Стилизация форм русского классицизма. И.А. Фомин (1872–1936) – особняк А.А. Половцева на Ка-

менном острове в Петербурге (1911–1913). Русско-византийский стиль в культовом зодчестве рубежа веков. Никольская церковь в Барнауле (1903–1906), покровский собор в Барнауле (осв. 1903).

Скульптура на рубеже веков. П.П. Трубецкой (1866–1938). Импрессионистический метод. Памятник Александру III (1909, бронза, Петербург). А.Н. Голубкина (1864–1927). «Идущий» (1903, ГРМ). «Карл Маркс» (1905, ГТГ). «Андрей Белый» (1907, ГТГ). С.Т. Коненков (1874–1971). «Самсон, разрывающий узы» (1902). «Рабочий-боевик Иван Чуркин» (1906, мрамор, Центральный музей революции СССР). «Ниже» (1906, ГТГ). «Стрибог» (1910, дерево, ГТГ). Н.А. Андреев (1873–1932). «Спящий мальчик» (1907, мрамор, ГРМ). «Юноша» (1911, мрамор, ГРМ). Надгробие В.Э. Борову-Мусатову в Тарусе (1910, гранит).

Работы мастеров русского искусства конца XIX – начала XX в. в Алтайском краевом музее изобразительных искусств. К. Коровин. К. Петров-Водкин. П. Кузнецов. С. Виноградов. М. Дурнов. Л. Пастернак. К. Маковский. В. Поленов. А. Рылов. З. Серебрякова. В. Серов. К. Сомов. Н. Ульянов. К. Юон. А. Васнецов. Б. Кустодиев. Ф. Малявин. А. Остроумова-Лебедева. Е. Кругликова. П. Андреев. А. Голубкина. П. Трубецкой. К. Крахт.

Особенности русского искусства рубежа столетий. Динамичность художественной жизни. Связь с театром, музыкой. Расцвет искусства книги. Влияние русской иконы. Влияние искусства Востока. Русско-французские связи в области культуры. Открытие многочисленных музеев (ГМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина).

Развитие художественной культуры на Алтае в начале XX в. Г.И. Гуркин (1870–1937). А.О. Никулин (1978–1945).

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Критический реализм как определяющее художественное направление в изобразительном искусстве 60-х гг. XIX в.

П.М. Третьяков как основатель национальной галереи, собиратель лучших произведений русского реалистического искусства.

Биография П.М. Третьякова.

История создания коллекции. Формирование фонда в XIX – начале XX в.

Формирование музейного фонда после Октябрьской революции.

Современная Третьяковская галерея как крупнейший музей национального изобразительного искусства.

Проявление социально-обличительного направления 1860-х гг. в графике.

Сатирические издания альбомного характера. Развитие книжной иллюстрации в 1860-е гг.

Творчество П.М. Шмелькова.

Направления в исторической живописи 1860-х гг.

Историческая живопись в Академии художеств.

Новое понимание исторической живописи передовыми художниками.

Вячеслав Григорьевич Шварц – представитель реалистического направления в исторической живописи 1860-х гг.

Состояние пейзажа в русском искусстве в начале 1980-х гг.

Значение творчества И.К. Айвазовского в развитии мировой пейзажной живописи.

Становление национального реалистического пейзажа в творчестве А.К. Саврасова.

Произведения Л.Л. Каменева как важное звено в развитии русского лирического пейзажа 1860-х гг.

М.К. Клодт – основоположник эпического направления национального демократического пейзажа.

Академия художеств в 70 – начале 90-х гг. XIX в.

Основные тенденции развития реалистической живописи данного периода.

Сравнительный анализ развития скульптуры в 1860-е и 1870–1880-е гг.

Развитие русской критической мысли. Деятельность и творческое наследие В.В. Стасова.

Бытовая картина как ведущий жанр демократической живописи в 70-е – начале 90-х гг. XIX в.

Тема жизни пореформенного крестьянства в творчестве В.М. Максимова.

Г.Г. Мясоедов как бытописатель народной жизни.

Новая трактовка образа народа в творчестве К.А. Савицкого.

Жанровые произведения В.Е. Маковского.

Гуманизм произведений Н.А. Ярошенко.

Творчество В.В. Верещагина как мастера батальной реалистической живописи.

Кризис Академии художеств в 1870–1880-е гг.

Молодые художники академического направления.

Основные принципы педагогической системы Чистякова, ее значение.

И.Е. Репин – крупнейший художник второй половины XIX в.
Произведения художников-жанристов на сюжеты из отечественной истории в 1870–1880-х гг.

Произведения В.И. Сурикова как вершина реализма в исторической живописи русского и мирового искусства.

Театрально-декорационные работы Васнецова.

Роль Васнецова в развитии русской архитектуры.

Характерные особенности нового этапа в развитии русского национального пейзажа.

И.И. Шишкин – мастер национального эпического пейзажа.

Расцвет лирического пейзажа в творчестве Ф.А. Васильева.

Новаторские искания в творчестве А.И. Куинджи.

Значение творчества А.П. Боголюбова в русской пейзажной живописи.

В.Д. Поленов – реформатор русской пейзажной живописи по пути пленэрзма.

Новая тенденция в развитии пейзажа в конце 80–90-х гг. XIX в.

И.И. Левитан – выдающийся представитель нового направления пейзажной живописи.

Состояние русской пейзажной живописи в конце XIX в.

Литературная иллюстрация, художественный офорт и литография в начале 1970-х гг.

Роль передвижников в развитии литературной иллюстрации, художественного офорта и литографии.

Литография в 1970-х – начале 1990-х гг. XIX в.

Развитие офорта в 1970-е гг.

Л.А. Серяков – основатель в России тоновой репродукционной гравюры на дереве.

Роль В.В. Матэ в развитии репродукционного гравирования.

Причины противоречивости развития скульптуры во второй половине XIX в.

Развитие станковой пластики, сфера ее применения и воздействия.

Кризис монументального искусства, его последствия.

Скульптурные произведения Ф.Ф. Каменского.

М.М. Антокольский – выдающийся скульптор-реалист второй половины XIX в.

Произведения М.О. Микешина, их значение в развитии русской пластики.

Монументальная скульптура в творчестве А.М. Опекушина.

Крестьянская тема в творчестве М.А. Чижова.

Мастера-анималисты второй половины XIX в.

Произведения И.Я. Гинцбурга.

Значение национальной школы скульпторов-реалистов второй половины XIX в. в общем процессе развития русского искусства.

Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственной Третьяковской галереи.

Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственной Третьяковской галереи.

Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственного Эрмитажа.

Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Алтайского краевого музея изобразительных и прикладных искусств.

Программа тестирования

1. Определяющим художественным стилем во второй половине XIX в. становится:
А) модернизм
Б) критический реализм
В) классицизм
Г) романтизм
2. 9 ноября 1863 г. в Петербургской Академии художеств произошло событие:
А) был принят новый устав Академии;
Б) открылась выставка произведений Александра Иванова;
В) четырнадцать конкурентов на Большую золотую медаль вышли из Академии.
3. В 60-е гг. XIX в. ведущее место в живописи занимала:
А) Историческая картина
Б) Пейзаж
В) Портрет
Г) Жанровая картина
4. Первым русским художником, показавшим бедственную жизнь крестьян в пореформенной России, был:
А) В.И. Якоби
Б) В.Г. Перов
В) К.Д. Флавицкий
Г) А.И. Морозов
5. Сатирический альбом «Бюрократический катехизис. Пять сцен из «Ревизора» Н.В. Гоголя» был выполнен:
А) Н.В. Иевлевым
Б) Л.М. Жемчужниковым
В) П.М. Боклевским
Г) К.А. Трутовским

6. Начиная с середины 1960-х гг., основной темой жанровых картин становится:
- А) тема народного праздника, гулянья;
 - Б) показ угнетенного народа;
 - В) тема жизни духовенства;
 - Г) солдатская тема.
7. Новую тему тюрем и гонения революционеров ввел в русскую живопись:
- А) В.И. Якоби
 - Б) Л.И. Соломаткин
 - В) А.Л. Юшанов
 - Г) А.И. Морозов
8. Родоначальником историко-бытового жанра в русском искусстве стал:
- А) И.Е. Репин
 - Б) В.Г. Шварц
 - В) К.Д. Флавицкий
 - Г) А.И. Морозов
9. А.К. Саврасову принадлежат пейзажи:
- А) «После грозы»
 - Б) «Грачи прилетели»
 - В) «Вид болота на Лисьем носу»
 - Г) «Проселок»
 - Д) «Могила на Волге. Окрестности Ярославля»
 - Е) «Девятый вал»
10. По мотивам повести Н.В. Гоголя Крамской написал картину:
- А) «За чтением»
 - Б) «Неизвестная»
 - В) «Лунная ночь»
 - Г) «Майская ночь»
11. Трагедия конфликта личных чувств и государственных интересов раскрыта Н.Н. Ге в картине:
- А) «Тайная вечеря»
 - Б) «В Гефсиманском саду»
 - В) «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»
 - Г) «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы»
 - Д) «Голгофа»
12. Выдающееся жанровое произведение 70-х гг. XIX в. «Порожняки» принадлежит кисти:
- А) В.М. Максимова
 - Б) И.М. Прянишникова
 - В) Г.Г. Мясоедова
 - Г) К.А. Савицкого
13. Известным художником-жанристом 70-х гг. XIX в., непревзойденным мастером новеллы в живописи, основное внимание которого привлекала жизнь различных слоев большого города, автором картин «В приемной у доктора», «Свидание» и др. был:
- А) А.Е. Архипов
 - Б) Н.А. Ярошенко
 - В) В.Е. Маковский
 - Г) К.А. Савицкий

14. Основателем русского эпического пейзажа является:
А) Ф.А. Васильев В) М.К. Клодт
Б) А.И. Куинджи Г) И.И. Шишкин
15. По убеждению П.П. Чистякова, мастерство должно основываться на глубоком изучении...
А) ...произведений итальянских мастеров эпохи Возрождения;
Б) ...древнерусского искусства;
В) ...натуры;
Г) ...высказываний и трактатов известных художников.
16. Произведения «Нападают врасплох», «Смертельно раненный», «Мавзолей Тадж Махал в Агре» принадлежат кисти художника:
А) В.В. Верещагина В) С.В. Бакаловича
Б) Г.И. Семирадского Г) К.А. Савицкого
17. Это произведение явилось событием в художественной жизни России начала 70-х гг. XIX в. Ректор Академии художеств Ф.А. Бруни оценил ее как «величайшую профанацию искусства», а В.В. Стасов, напротив, отнес ее к числу «самых замечательных картин русской школы».
А) А.К. Саврасов «Грачи прилетели»
Б) М.К. Клодт «На пашне»
В) И.Е. Репин «Бурлаки на Волге»
Г) И.Н. Крамской «Христос в пустыне»
18. Произведение И.Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 г. в день столетнего юбилея со дня его учреждения» является:
А) исторической картиной
Б) групповым портретом
В) жанровой картиной
19. Вершиной реализма в исторической живописи русского и мирового искусства XIX в. явились произведения:
А) Н.Н. Ге В) В.Г. Шварца
Б) И.Е. Репина Г) В.И. Сурикова
20. Первая историческая картина на русскую тему, написанная В.И. Суриковым в 1874 г., называлась:
А) «Пир Валтасара»
Б) «Княжий суд»
В) «Утро стрелецкой казни»
Г) «Боярыня Морозова»

17. М.К. Клодт – основоположник эпического направления национального демократического пейзажа.
18. Основные направления развития культуры и искусства в России в 70-х – начале 90-х гг. XIX в.
19. Сравнительный анализ развития скульптуры в 60-е и 70–80-е гг. XIX в.
20. Развитие русской критической мысли. Деятельность и творческое наследие В.В. Стасова.
21. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок в 70 – начале 90-х гг. XIX в.
22. Творчество И.Н. Крамского.
23. Творчество Н.Н. Ге.
24. Бытовая картина как ведущий жанр демократической живописи в 70 – начале 90-х гг. XIX в.
25. Тема жизни пореформенного крестьянства в творчестве В.М. Максимова.
26. Г.Г. Мясоедов как бытописатель народной жизни.
27. Новая трактовка образа народа в творчестве К.А. Савицкого.
28. Жанровые произведения В.Е. Маковского.
29. Гуманизм произведений Н.А. Ярошенко.
30. Творчество В.В. Верещагина как мастера батальной реалистической живописи.
31. Кризис Академии художеств в 70–80-е гг. XIX в. Молодые художники академического направления.
32. Основные принципы педагогической системы Чистякова, ее значение.
33. Значение творчества И.Е. Репина в развитии демократического направления русского искусства.
34. Портретное творчество Репина.
35. Произведения художников-жанристов на сюжеты из отечественной истории в 70–80-х гг. XIX в.
36. Произведения В.И. Сурикова как вершина реализма в исторической живописи русского и мирового искусства.
37. Творчество В.М. Васнецова.
38. Характерные особенности нового этапа в развитии русского национального пейзажа в 70-х – начале 90-х гг. XIX в.
39. И.И. Шишкин – мастер национального эпического пейзажа.
40. Расцвет лирического пейзажа в творчестве Ф.А. Васильева.
41. Новаторские искания в творчестве А.И. Куинджи.
42. Значение творчества А.П. Боголюбова в русской пейзажной живописи.

43. В.Д. Поленов – реформатор русской пейзажной живописи по пути пленэризма.
44. И.И. Левитан – выдающийся представитель нового направления пейзажной живописи.
45. Литературная иллюстрация и другие виды графики в русском искусстве 70-х – начале 90-х гг. XIX в.
46. Развитие скульптуры во второй половине XIX в.
47. Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственного Русского музея.
48. Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственной Третьяковской галереи.
49. Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственного Эрмитажа.
50. Коллекция изобразительного искусства второй половины XIX в. Государственного художественного музея Алтайского края.
51. История создания и функционирования объединения «Союз русских художников».
52. Стилистические особенности, эстетика «Бубнового валета», «Ослиный хвост», «Мишень».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Перечень тем для самостоятельного изучения

1. Творчество Н.В. Неврева.
2. Творчество В.В. Пукирева.
3. Творчество И.М. Прянишникова.
4. Творчество А.Л. Юшанова.
5. Творчество Л.И. Соломаткина.
6. Творчество В.И. Якоби.
7. Творчество Александра Ивановича Морозова.
8. Творчество Л.Ф. Лагорио.
9. Творчество Л.Л. Каменева.
10. Творчество М.К. Клодта.
11. Творчество В.В. Верещагина.
12. Творчество И.К. Айвазовского.
13. Деятельность и творчество П. Чистякова.
14. Творчество В.М. Максимова.
15. Творчество Г.Г. Мясоедова.
16. Творчество К.А. Савицкого.
17. Творчество Н.Д. Кузнецова.
18. Творчество А.И. Корзухина.
19. Творчество В.Е. Маковского.
20. Творчество Н.А. Ярошенко.
21. Творчество скульпторов второй половины XIX в.

Реферирование и конспектирование источников

Перечень источников для реферирования

1. **Бенуа А.Н.** *История русской живописи в XIX веке / сост., вступ. ст. и коммент. В.М. Володарского. – 3-е изд. – М.: Республика, 1999.*

Статьи:

1. Бенуа А.Н. Перелом 50-х годов. Эстетика 50-х годов (стр. 216–222).
2. Бенуа А.Н. Отказ 13-ти конкурентов (стр. 223–229).
3. Бенуа А.Н. Реалисты 50-х годов (стр. 230–234).
4. Бенуа А.Н. В.Г. Перов (стр. 235–244).
5. Бенуа А.Н. Художники 60-х годов. И.М. Прянишников (стр. 245–254).
6. Бенуа А.Н. И.Н. Крамской (стр. 255–263).
7. Бенуа А.Н. Н.Н. Ге (стр. 177–185).
8. Бенуа А.Н. В.М. Васнецов. Сказки. Религиозная живопись. Владимирский собор (стр. 186–202).
9. Бенуа А.Н. И.Е. Репин (стр. 264–278).
10. Бенуа А.Н. К.А. Савицкий. Н.А. Ярошенко (стр. 279–282).
11. Бенуа А.Н. В.В. Верещагин (стр. 283–289).
12. Бенуа А.Н. В.Е. Маковский (стр. 290–294).
13. Бенуа А.Н. Новые веяния. Освобождение от тенденции (стр. 295–297).
14. Бенуа А.Н. Пейзажисты Воробьевской школы. М.И. Лебедев, Ф.А. Васильев, И.К. Айвазовский (стр. 298–306).
15. Бенуа А.Н. М.К. Клодт. И.И. Шишкин. А.И. Куинджи (стр. 307–318).
16. Бенуа А.Н. А.К. Саврасов. В.Д. Поленов. Н.Н. Дубовской. И.С. Остроухов (стр. 319–324).
17. Бенуа А.Н. В.И. Суриков (стр. 325–340).
18. Бенуа А.Н. И.И. Левитан (стр. 345–355).

Источники:

- Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. / сост., вступ. ст. и прим. И.Н. Шуваловой. – 2-е изд., доп. – Л.: Искусство, 1984.
- Мастера искусства об искусстве. Т. 6: Искусство народов СССР XIV–XIX вв. / под ред. А.А. Федорова-Давыдова. – М.: Искусство, 1969.
- Стасов В.В. Избранные сочинения: Живопись. Скульптура. Музыка: в 3 т. – М.: Искусство, 1952.
- Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919 / сост. Э. Белютин, Н. Молева. – М.: Искусство, 1953.

Формы контроля самостоятельной работы

Контроль знаний по самостоятельной работе студентов осуществляется по следующим формам:

- проверка и рецензирование преподавателем рефератов и контрольных работ по заданным темам;
- устный опрос студентов по темам рефератов и контрольных работ на семинарских и практических занятиях;
- включение вопросов по темам для самостоятельного изучения в проверочные тесты.

Словарь терминов

Век – крупный этап художественного развития, характеризующийся существенными изменениями в жизни людей и включающий несколько творческих поколений.

Гравюар (франц. *graveur* – резной) – традиционное изделие с резным декором.

Демонстрация (лат. *demonstrativ* – наглядное представление, доказательство) – выставка, показ.

Копирование – один из способов формообразования, суть которого состоит в повторении уже существующей в прошлом композиции. Копирование может составить подготовительный этап оригинального авторского творческого процесса; средство воспитания, обучения.

Копия (лат. *copia* – множество) – абсолютно точное повторение, воспроизведение оригинала;

Авторизированная копия – повторение оригинала, выполненное другим художником с некоторыми отступлениями, изменениями, имеющими особую художественную ценность.

Красота (слав. *краса*; норманск. *hros* – слава) – высшая эстетическая оценка чего-либо: человека, явления, искусства; от этого слова происходят слова: красный (цвет), краска, красочный, красить.

Кроки (франц. *croquer* – разбрасывать) – быстрый эскиз, набросок.

Музей (греч. *museion* – жилище муз) – организация занимающаяся собиранием, хранением, изучением, реставрацией, популяризацией и демонстрацией ценностей культуры в различных областях творческой деятельности человека.

Национальная память – отражение в самосознании народа наиболее важных событий национальной истории; важнейшей характеристикой н.п. является ее ассоциативность, посредством которой события современности оцениваются в соответствии со знаниями о событиях истории.

Память (русск. память, лат. *mens* – ум, мышление) – мысленный образ, сформированный на основе предшествовавших восприятий. В изобразительном искусстве зрительная память – необходимое качество художественного мышления, развивается опытом работы с натуры и специальными упражнениями.

Поколение – минимальный этап художественного развития, определяемый творческой деятельностью группы авторов – ровесников и современников. Эти авторы определяют завершённый отрезок художественного развития, равный среднему времени активной творческой жизни художника. Это целостность, имеющая свои элементы и связи.

Регион (лат. *region* – страна, область, округ) – часть территории страны, отличающаяся от других совокупностью природно-климатических, демографических и этнокультурных особенностей.

Экспозиция (лат. *exposition* – изложение, описание) – выставка, композиция выставки, демонстрация произведений искусства.

Этикетка (голланд. *steken* – совать, втыкать) – товарный знак, ярлык, наклеиваемый на изделие; отсюда этикетаж – область прикладной графики, а также этикет – высший вид, образ, норма поведения.

Этнология (греч. *ethnos* – народ, *logos* – учение) – теоретическое народоведение.

Источник:

1. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. С.Пб., 1993.
2. Барев Ю.А. Эстетика. М. 2005.

Библиографический список

Основная литература:

1. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для высшего профессионального образования. – М.: Академия, 2011.
2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник. М.: ЮРАЙТ// ЭБС «Университетская библиотека он-лайн», 2012

Дополнительная литература:

3. Пронина И.А. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII–первой половины XIX в. М., 1983.
4. Русская графика XVIII–первой половины XIX века: новые материалы / науч. ред. Е.И. Гаврилова. Л., 1984.
5. История русского искусства / авт.-сост. М.В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2008.
6. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа (вторая половина XIX века). – М.: Искусство, 2001.
7. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Изд-во МГУ, 1989.

Методические разработки

1. Русское искусство второй половины XIX в.: программа и метод. реком. / сост. Е.В. Орловская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003.
2. История русского искусства рубежа XIX–XX вв.: программа и метод. реком. / сост. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1990.

Электронные образовательные ресурсы

1. История русского искусства: версия 2.0 / И.Э. Грабарь. – М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. – 10=эл.опт.диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека)
2. Университетская библиотека online. – URL: <http://www.biblioclub.ru/>
3. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. – URL: <http://www.akunb.altlib.ru/elektronnaya-biblioteka.html>
4. История русского искусства / И.Э. Грабарь/ – М.: БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека)
5. История искусства 2CD for Windows. – М.: Кирилл и Мефодий; Дрофа; Нью Медиа Дженерейшн