

6. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ПЕРИОДА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА XVI В. (VI СЕМЕСТР)

Тема 1. Сложение и расцвет единой русской национальной архитектуры в XVI в.

1. Светское, гражданское строительство. Грановитая палата.
2. Колокольня «Иван Великий» Бон Фрязин.
3. Градостроительство и крепостное зодчество XVI в.

Термины: Прясла, закомары, пятиглавие, лопатки.

Выполнить:

1. Сделать анализ трапезной палаты Троице-Сергиева монастыря.
2. Проанализировать архитектурную композицию Успенского собора Московского Кремля Аристотеля Фиораванти.

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 2. Создание нового типа башнеобразного каменного храма-памятника.

1. Шатровое зодчество.
2. Храм Василия Блаженного Постник и Барма.
3. Рождественский монастырь в Москве.
4. Церковь Вознесения в селе Коломенском.

Термины: Шатровое зодчество, четверик, притвор, килевидные кокошники, восьмерик.

Выполнить:

1. Доклад «Шатры в русской деревянной архитектуре».
2. Анализ церкви Вознесения в с. Коломенском.
3. Доклад «Монастырское зодчество».

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 3. Монуменальная живопись XVI в. Творчество Феодосия.

1. Работа в Пафнугьево-Боровском монастыре.
2. Работа в Успенском соборе в Москве.
3. Работа в Иосифо-Волоколамском монастыре.
4. Работа в Ферапонтовом монастыре.

Термины: «бытийское письмо», «самомышление», лицевые подлинники, толковые подлинники.

Выполнить:

1. Анализ иконы-картины «Благословенно воинство небесного царя».

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 4. Изменение системы храмовой росписи с середины XVI в.

1. Постановления Стоглавого Собора.
2. Появление светских росписей.
3. Аллегорический смысл икон.
4. Миниатюра «Лицевое Евангелие».
5. Искусство объемной пластики.
6. Расцвет ювелирного искусства.

Термины: фреска, икона-картина, рельеф.

Выполнить:

1. Анализ фрескового цикла росписи Золотой палаты царского дворца.
2. Анализ иллюстраций в миниатюре «Лицевой летописный свод».

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 5. Искусство феодально-крепостнического государства XVII в.

1. Каменное зодчество.
2. Формирование крупных городских и монастырских ансамблей.
3. Декоративизм в архитектуре.

Термины: Теремный дворец, травный орнамент, палаты, галереи.

Выполнить:

1. Образцы травного орнамента.
2. Структурный анализ архитектуры теремного дворца.

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 6. Гражданское каменное и церковное зодчество XVII в. Нарышкинское барокко.

1. Черты стиля.
2. Колокольня Новодеицкого монастыря.
3. Церковь Покрова Богородицы в Филях.
4. Церковь Спаса в Уборах.

Термины: собор, трапезная, главка, трехлопастное завершение.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры церквей в Уборах и в Филях.
2. Сравнительный анализ живописи церквей в Уборах и в Филях.

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 7. Народное деревянное зодчество XVI — XVII вв.

1. Основные черты деревянного зодчества.
2. Секреты строительства или «плотницкий» язык.
3. Хоромное строительство. Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
4. Никольская церковь в селе Лявле Архангельской области.
5. Преображенская церковь в Кижях.

Термины: клеть, сруб, восьмерик, подклет.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ деревянных церквей Архангельской Мурманской областей с церковью в Коломенском.
2. Охарактеризовать живопись деревянного зодчества.

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 8. Монументальная и станковая живопись XVII в. Парсуна.

1. Основные черты «годуновской школы».
2. Основные черты «строгановской школы».
3. Творчество Симона Ушакова.
4. Иконописец Гурий Никитин.
5. Фресковая живопись

Термины: миниатюра, парсуна, ремесло.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ живописи строгановской и годуновской школ.
2. Доклад о развитии прикладного искусства XVII в .

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

Тема 9. Миниатюра, рукописная иллюминированная и печатная книга XVI - XVII вв.

1. Развитие миниатюры. «Титулярник».
2. Книга «Лекарство душевное».
3. «Евангелие» Федора Алексеевича.
4. Развитие гравюры на дереве, металле.
5. Развитие прикладного искусства.

Термины: ксилография, гравюра, офорт, линогравюра.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ иллюстраций «Корень российских государей» и «Лекарство душевное»..
2. Итоги развития древнерусского искусства.

Литература: [3;7;9;10;11;12;13].

РАЗДЕЛ 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА (VII СЕМЕСТР)

Тема 10. Изобразительное искусство и архитектура петровской эпохи.

1. Архитектура. Влияние реформ Петра I на развитие архитектуры. Планировка Петербурга.
2. Д. Трезини. Собор Петропавловской крепости. Летний дворец Петра I.
3. Г.-И. Маттарнови, Н.- Ф. Гербель, Г. Кьявери, М. Земцов. Кунсткамера.
4. Реконструкция Адмиралтейства И. Коробовым. Триумфальные арки. Троицкие, Адмиралтейские ворота.

Термины: ансамбль, канцелярия, дворцовый комплекс, усадебный комплекс.

Выполнить:

1. Анализ архитектуры Д. Трезини.
2. реферат «История основания Петербурга».

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 11. «Аннинское» и «Елизаветинское» барокко в архитектуре и его стилевые особенности в искусстве России.

1. Характер, типы зданий «Аннинского барокко» в Москве.
2. Характер, типы зданий «Аннинского барокко» в Петербурге.
3. Декор зданий.

Термины: палаты, усадьба, дворцы.

Выполнить:

1. Таблицу особенностей аннинского барокко Петербурга и Москвы.
2. Образец раппорта орнамента доминирующего в интерьере.

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 12. Барочно-рокайльная живопись XVIII в.

1. Портреты Ивана Никитина, Андрея Матвеева.
2. Совмещение западноевропейского мастерства и национального духа (строгость, аскетичность никитинских образов и тонкость/ задушевность матвеевских работ).
3. Творчество И. Вишнякова, А. Антропова, И. Аргунова, П. Ротари. Г. Гроота.

Термины: парсуна, портрет, миниатюра рукописей, миниатюра портретная, пейзаж.

Выполнить:

1. Анализ живописи И. Никитина, А. Матвеева.
2. Анализ живописи И. Вишнякова, А. Антропова, И. Аргунова, П. Ротари. Г. Гроота.

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 13. Скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство XVIII в.

1. Задачи искусства гравюры: Отражение победы русского оружия на море и на суше, виды городов, портреты.
2. Творчество А.Зубова, М. Махаева.
3. Расцвет монументальной русской скульптуры. Становление светского искусства. Б.К. Растрелли.
4. Памятник Петру I, работа над декоративными работами в Петергофе, рельефами Триумфального столпа в честь Северной войны.

Термины: Бюст, медальон, панно, барокко.

Выполнить:

1. Реферат «Творчество Б-К.Растрелли».

2. Анализ развития гравюры России 18 в.

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 14. Русский классицизм в архитектуре второй пол. XVIII в.

1. Русский классицизм, основанный на идеях Отечества и «естественного человека». А.Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Вален-Деламот: проект здания Академии художеств в Петербурге.
2. Работы Ю.М. Фельтона, В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. И.Е. Старова.
3. «Палладианство» в работах Д. Кваренги, Ч. Камерона.

Термины: классицизм, парадная лестница, павильон, дворец, комплекс.

Выполнить:

1. Реферат «Творчество Вален – Деламота и Кокоринова» - Петербургская школа.
2. Реферат «Творчество Баженова, Казакова» - Московская школа.

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 15. Русский классицизм в скульптуре второй пол. XVIII в.

1. Расцвет русской скульптуры на основе гражданских идей.
2. Творчество Ф. Шубина, Э.М. Фальконе, М. Козловского, И. Мартоса, Ф. . ордеева.

Термины: Бюст, надгробие, конный памятник, фонтан.

Выполнить:

1. Анализ творчества Шубина, Козловского, Гордеева.
2. Анализ творчества Мартоса, Щедрина, Прокофьева.

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 16. Развитие жанровой живописи XVIII в. Портрет.

1. Портреты В. Боровиковского.
2. Историческая живопись. П. Соколов. Ф. Рокотов.
3. Д. Левицкий - создатель народного портрета и камерного портрета.

Термины: «Смольнянки», портрет, историческая живопись.

Выполнить:

1. Доклад «Образная система «Смольнянок»».
2. Реферат «Сентиментальная живопись»

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 17. Историческая, пейзажная живопись. Графика.

1. Творчество А.П. Лосенко.
2. Мастер бытового жанра – М. Шибанов.
3. Пейзажная живопись Ф.Я. Алексеева, с.Ф. Щедрина.

Термины: пропорции. Рисунок, гравюра.

Выполнить:

1. Анализ произведения А.П. Лосенко «Владимир перед Рогнедой».
2. реферат «Мастера русской гравюры».

Литература: [1;3;7;8;9;12].

Тема 18. Классицизм в декоративно-прикладном искусстве.

1. Зодчие М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д. Кваренги, Ч. Камерон создатели интерьеров (мебель, канделябры, люстры) дворцов в классическом стиле.
2. Техника набора маркетри.
3. Успехи в производстве текстиля и шелка.
4. Организация производства русского фарфора.
5. Расцвет ювелирного искусства.
6. Производство стальных художественных изделий тульских мастеров.

Термины: Фарфор, ювелир, маркетри, ткачество.

Выполнить:

1. Реферат «Русский фарфор».
2. Реферат «Сказочная красота камня».

Литература: [1;3;7;8;9;12].

РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВО РОССИИ XIX В. – НАЧ. XX В.
(VIII СЕМЕСТР)

Тема 19. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.

1. Творчество А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Ж.Ф. Тома де Томон.
2. Ансамбли К.И. Росси, В.П. Стасова.

Термины: архитектура, ампи́р, скульптура, рельеф, ансамбль.

Выполнить:

1. Сравнительный анализ архитектуры Большого театра Петербурга и Москвы.
2. Реферат «Скульптура Петербурга».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 20. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.

1. Творчество О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
2. Стилизация А.П. Брюллова, А.Н. Штакеншнейдера, К.А. Тона.

Термины: Усадьба, площадь, классицизм.

Выполнить:

1. Реферат «Отличительные особенности архитектуры Петербурга и Москвы».
2. Доклад «Строительство провинции».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 21. Романтизм в скульптуре.

1. Отражение национально-освободительных идей в скульптуре.

2. Творчество И. П. Мартоса. Ф.Ф.Щедрина, С. Пименова, В. Демут-Малиновского.
3. Работа над «Большим каскадом» в Петергофе, «Морские нимфы», украшающие Адмиралтейство.
4. П.К.Клодт. Конные группы для Аничкова моста в Петербурге. Памятник И.А.Крылову в Летнем саду.Рельефно-медальонное искусство. Ф. Толстой.

Термины: Памятник, скульптурная группа, рельеф, горельеф, аллегория.

Выполнить:

1. Реферат «Национальный вопрос в скульптуре России».
2. Реферат «Синтез архитектуры и скульптуры».

Литература: [[1](#);[2](#);[3](#);[4](#);[5](#);[6](#);[7](#);[8](#);[9](#);[12](#)].

Тема 22. Романтизм в живописи.

1. Творчество О.А. Кипренского, А.Г. Варнека, А.О.Орловского, С. Щедрина.
2. В.А.Тропинин - мастер интимного, камерного портрета.
3. Формирование реалистической школы живописи. А.Г. Венецианов.
4. К.П.Брюллов. Традиции классицизма и черты романтизма. Историческая и портретная живопись.
5. А.А.Иванов. Глубина философского познания/ стремление выразить передовые гуманистические идеи живописно-пластическими средствами.
6. П.А.Федотов. Социальная сатира произведений. Карикатуры и портреты. Положительные образы.

Термины: Жанровая живопись: портрет, библейский, бытовой, пейзаж.

Выполнить:

1. Реферат «Феномен русской живописи».
2. Реферат «Демократическая простота в русской живописи».

Литература: [[1](#);[2](#);[3](#);[4](#);[5](#);[6](#);[7](#);[8](#);[9](#);[12](#)].

Тема 23. От эклектики к модерну в русской архитектуре, скульптуре.

1. Господство эклектики. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера.
2. Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева.
3. Основные черты стиля модерн.
4. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля
5. Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Щуко.
6. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.
7. Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Работы В.А.Беклемишева, Р.Р.Баха, Л.В.Шервуда, П.П.Трубецкого, А.С.Голубкиной., С.Т.Коненкова, Н.А.Андреева и А.Т.Матвеева.

Термины: Проект, эклектика, стиль, павильон.

Выполнить:

1. Реферат «Особенности светской, гражданской, культовой архитектуры Москвы и Петербурга».
2. Реферат «Возрождение древнерусского стиля в 19 веке».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 24. Реализм. Критический реализм в живописи. Передвижники.

1. Искусство критического (демократического) реализма.
2. Товарищество передвижных художественных выставок.
3. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова.
4. Жанровая живопись передвижников.

Термины: Шедевр, выставка, гротеск, символизм, пороки.

Выполнить:

1. Реферат «Борьба с академизмом в живописи».
2. Реферат «Значение Товарищество передвижных художественных выставок».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 25. Модерн, импрессионизм, символизм в русском искусстве рубежа столетий.

1. Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков.
2. Становление модерна в русской культуре, его особенности.
3. Мамонтовский кружок в Абрамцево.
4. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А Коровин, И.Э Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. Васнецов.
5. М.А.Врубель — крупнейший представитель русского модерна.
6. Неопримитивизм в искусстве авангарда.
7. Живопись М.З.Шагала, В.В.Кандинского.
8. Супрематизм К.М.Малевича.
9. Конструктивизм. Творчество В.Е.Татлина.

Термины: Портрет-картина, батальный жанр. Модерн, авангард, символизм.

Выполнить:

1. Реферат « Развитие декоративно-прикладного искусства второй половины 19 века».
2. Реферат «Сатирическая графика и литературная иллюстрация второй половины 19 века».

Литература: [1;2;3;4;5;6;7;8;9;12].

Тема 26. Творчество художников объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников».

1. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской художественной культуры XXв.
2. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев.

3. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой.
4. Крупнейшим выставочным объединением нач. XX века стал «Союз русских художников». Участники первых выставок были М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, В.А. Серов. Работы И.Э. Грабаря, Ф.А. Малявина, К.Ф. Юона.

Термины: Авангардные объединения, стилизация, модерн.

Выполнить:

1. Реферат «Модерн в гражданской архитектуре».
2. Реферат «Прогрессивные реалистические традиции в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве».

Литература: [[1](#);[2](#);[3](#);[4](#);[5](#);[6](#);[7](#);[8](#);[9](#);[12](#)].

Тема 27. Творчество художников объединений: «Голубая роза», «Бубновый валет».

1. Цели и задачи «Голубой розы». Художники объединения.
2. Цели и задачи «Бубнового валета». Художники объединения.

Термины: «Мирискусников», фронтиспис. Графика, иллюстрация, примитивное искусство.

Выполнить:

1. Реферат «Сатирическая графика нач. XX века».
2. Реферат «Пластический язык скульптуры конца XIX - начала XX вв».

Литература: [[1](#);[2](#);[3](#);[4](#);[5](#);[6](#);[7](#);[8](#);[9](#);[12](#)].