

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА XVI - XIX вв.**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств.*

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов		Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов		Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
				Практ. (семинарские) занятия, час.								Практ. (семинарские) занятия, час.				
3;4	6;7; 8	324/ 9	188	95	93	136	Экзамен Зачет Диф.зач.	3;4	6;7; 8	324/ 9	36	18	18	288	+	Экзамен Зачет Диф.зач.
Всего		324/ 9	188	95	93	136	Экзамен Зачет Диф.зач.	Всего		324/ 9	36	18	18	288	+	Экзамен Зачет Диф.зач.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.И. Никишкина, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой

 И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История русского искусства XVI - XIX вв» входит в базовую часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3-4 курсов (VI- VIII семестры) по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, тестирование и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета, экзамена и дифференцированного зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 95 часов для очной формы обучения и 18 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия - 93 часа для очной формы обучения и 18 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 136 часов для очной формы обучения и 288 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «История русского искусства XVI - XIX вв.» является - формирование у студентов целостного представления о русском искусстве, о выраженных в нем особенностях национального менталитета, о месте русского искусства в мировой художественной культуре, позволяющее студенту, обучающемуся по направлению «Теория искусства», приобщиться к культурным и цивилизационным ценностям современного общества и обрести необходимые знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Формирование:

- основных направлений русского искусства, важнейших процессов стиле- и формообразования в различные культурно-исторические периоды.
- особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства.
- способности выявления своеобразия русского искусства в системе общеевропейских стилистических тенденций и направлений.
- мировоззренческой культуры студентов;
- способности видеть мировоззренческие проблемы в искусстве;
- способности критического восприятия и оценки различных источников информации;
- приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- навыков творческого мышления на основе работы с искусствоведческими текстами;
- умения логически формулировать свое видение проблем в искусстве, анализировать и оценивать способы их решения;

ознакомление:

- с важнейшими памятниками архитектуры, изобразительного искусства России и особенностями творчества их авторов.

воспитание :

- общечеловеческих духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к позициям других сторон с позиций гуманизма и демократизма.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История русского искусства XVI - XIX вв.» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «История мировой культуры», «Эстетика», «История архитектуры», «История декоративно-прикладного искусства», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «История русского искусства XVI - XIX вв.», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «История русского искусства XVI - XIX вв.».

Изучение дисциплины «История русского искусства XVI - XIX вв.» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Анализ памятников искусства», «Охрана памятников культуры». «Основы синтеза искусств» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурных компетенций

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональных компетенций

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК-4	готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности
ОПК-6	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Профессиональных компетенций

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-3	способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы
ПК-4	способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий
ПК-13	способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств

В результате изучения дисциплины «История русского искусства XVI - XIX вв» студенты должны **знать**:

- основы русского искусства, являющегося базой развития национальной художественной культуры, понимать его мировое значение;
- особенности художественного процесса нового времени;
- специфику национальной школы на основе уникальности творчества выдающихся русских мастеров и содержания наиболее значимых произведений;
- исторические формы связи искусства и культуры;
- основные отечественные и зарубежные, музейные и частные собрания, содержащие произведения русского искусства;
- основные памятники отечественного искусства и исторические факты с ними связанные;
- термины и понятия, используемые при описании и интерпретации памятников;

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

- использовать знание истории и теории русского искусства в профессиональной и социальной деятельности, профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении;
- применять принципы, методы, основные формы теоретического мышления;
- организовать материал в хронологической последовательности; по видам искусства; по иконографическим и стилистическим комплексам;
- работать в музеях, библиотеках и архивах; выполнять различные виды работ: контрольные, курсовые, рефераты, доклады;
- владеть навыками научно-исследовательской работы: с искусствоведческой литературой; в области атрибуции; сравнительно-историческим и стилистическим анализом; основами работы с электронными информационными ресурсами;

- выявлять закономерности развития различных стилистических тенденций;
- пользоваться опытом художественной коммуникации; технологиями формирования и моделирования художественного образа как средствами развития собственных интеллектуальных способностей – визуального мышления.
- пользоваться терминологическим и понятийным аппаратом для анализа и интерпретации памятников;
- работать с научной, справочной и учебной литературой;
- ориентироваться в проблематике современных искусствоведческих исследований;
- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументировано представлять результаты своей мыслительной деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всег о	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I Искусство периода централизованного русского государства XVI в. (VI семестр)								
Тема 1. Сложение и расцвет единой русской национальной архитектуры в XVI в.	11	3	3	5	17	3	3	13
Тема 2. Создание нового типа башнеобразного каменного храма-памятника.	11	3	3	5	19			10
Тема 3. Монументальная живопись XVI в. Творчество Феодосия.	11	3	3	5	18			10
Тема 4. Изменение системы храмовой росписи с середины XVI в.	11	3	3	5	14			10
Тема 5. Искусство феодально-крепостнического государства XVII в.	11	3	3	5	14			10
Тема 6. Гражданское каменное и церковное зодчество XVII в. Нарышкинское барокко.	11	3	3	5	18			10
Тема 7. Народное деревянное зодчество XVI — XVII вв.	11	3	3	5	15			10
Тема 8. Монументальная и станковая живопись XVII в. Парсуна.	11	3	3	5	14			10
Тема 9. Миниатюра, рукописная иллюминированная и печатная книга XVI - XVII вв	11	3	3	5	14	3	3	13
Раздел II. Русское искусство XVIII века. (VII семестр)								
Тема 10. Изобразительное искусство и архитектура петровской эпохи.	14	4	4	6	18	3	3	13
Тема 11.«Аннинское» и «Елизаветинское» барокко в архитектуре и его стилевые особенности в искусстве России.	13	4	4	5	20			10
Тема 12.Барочно-рокайльная живопись XVIII в.	13	4	4	5	19			10
Тема 13. Скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство XVIII в.	12	4	3	5	15			10
Тема 14. Русский классицизм в архитектуре второй пол. XVIII в.	13	4	4	5	13			10
Тема 15. Русский классицизм в скульптуре второй пол. XVIII в..	11	3	3	5	14			10
Тема 16. Развитие жанровой живописи XVIII в. Портрет.	13	4	4	5	17			10
Тема 17. Историческая, пейзажная живопись. Графика.	13	4	4	5	15			10
Тема 18. Классицизм в декоративно-прикладном искусстве.	11	3	3	5	14	3	3	13
Раздел III. Искусство России XIX в.- нач. XX в. (XVIII семестр)								
Тема 19. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.	13	4	4	5		3	3	13

Тема 20. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.	13	4	4	5				10
Тема 21. Романтизм в скульптуре.	11	3	3	5				10
Тема 22. Романтизм в живописи.	12	4	3	5				
Тема 23. От эклектики к модерну в русской архитектуре.	11	3	3	5				10
Тема 24. Реализм. Критический реализм в живописи. Передвижники.	13	4	4	5				10
Тема 25. Модерн, импрессионизм, символизм в русском искусстве рубежа столетий.	13	4	4	5				10
Тема 26. Творчество художников объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников».	13	4	4	5				10
Тема 27. Объединения: «Голубая роза», «Бубновый валет».	13	4	4	5		3	3	13
ВСЕГО часов по дисциплине	324	95	93	136	324	18	18	288

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Основные направления, связанные 1) с великокняжескими (затем царскими) заказами (величественные соборы в присоединенных областях и землях), 2) с деятельностью церкви (монастырские соборы и трапезные), 3) с широкими запросами посадского населения (приходские храмы). Расцвет крепостного строительства. Сооружение Китай-города в Москве Петроком Малым (1530-е). Белый город в Москве. Строительство крепостных сооружений и городов на северо-западе и западе Руси: Изборск, Ладога, Копорье, Ивангород. Организация системы укрепления оборонительных линий на юге (засечная черта). Коломна, Тула, Зарайск, Серпухов. Выдающийся русский градостроитель Федор Конь, его Смоленская крепость (1595-1602). Монастырские крепости XVI в. (Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевмонастыри), художественное значение их ансамблей.

Тема 2. Создание нового типа башнеобразного каменного храма памятника.

Церковь Вознесения в селе Коломенском (1532) — выдающееся произведение шатрового зодчества. Связь с деревянным зодчеством. Особенности плана и композиции. Декоративное решение фасадов. Скульптурность и динамичность архитектурного решения, слияние с окружающим пейзажем. Идея величия и силы, воплощенная в архитектурном образе. Влияние на последующее зодчество. Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьякове (1553—1554), ее план и композиция: столпная конструкция из пяти изолированных ярусных восьмигранников на общем основании. Живописность архитектурной декорации. Мемориальный характер названных сооружений.

Покровский собор (храм Василия Блаженного, 1554—1560) на Красной площади в Москве — памятник государственного единства. Значение в истории русского зодчества. Новизна решения, планировка, символика собора-города. Отражение народных вкусов, сказочное величие узорочья, красно-белая цветовая гамма (полихромия XVII в.). Градообразующее значение здания. Строитель Постник Барма. Развитие типологии каменного шатрового храма: церковь Сергия Богоявленского в Московском Кремле (1557), «Спасская церковь» в селе Острове (сер. XVI в.).

Сохранение и развитие типологии пятиглавого собора: собор Симонова монастыря в Москве, Смоленский собор (1524/5) Новодевичьего монастыря в Москве, Успенский собор Ростова Великого (нач. XVI в.), Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1585). Влияние посадского зодчества на придворное и монастырское строительство.

Бесстолпные церкви. Церковь Рождества Богородицы в селе Юркине под Москвой (до 1504), Трифона в Напрудном в Москве (нач. XVI в.) — тип храмов с крещатым сводом, трехлопастной аркой фасада, световой главой. «Старый» собор Донского монастыря в Москве (1593), завершение одноглавого верха тройными рядами декоративных кокошников.

Тема 3. Монуменальная живопись XVI в. Творчество Феодосия.

Роспись Благовещенского собора Московского Кремля (1508, Феодосий, Дионисиев сын с братиею). Четырехъярусная композиция. В главах — Вседержитель, Знамение, Саваоф; изображения праотцев, пророков, апостолов. Новые сюжеты символического и аллегорического характера, сцены Апокалипсиса. Тема преемственности власти московских князей: репрезентативные фигуры византийских императоров, киевских, владимирских, новгородских, ярославских князей. Традиции ферапонтовской росписи, черты нового. «Портретный цикл» московских князей и «эллинических мудрецов» (Гомер, Аристотель, Вергилий, Плутарх со свитками-текстами христианских догматов) в росписях обходной галереи собора (1564).

Фрески шатровой Покровской церкви Александровой слободы (сер. XVI в.). Архитектоника восьмигранного перекрытия и редкая иконография ярусных росписей с последовательным увеличением количества фигур сверху вниз.

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

Изменение системы храмовой росписи с середины XVI в., абсолютистские и теократические идеи фресок Успенского собора Свияжского монастыря под Казанью (1561). Иконографическая неординарность: варианты Новозаветной Троицы; в алтаре Евхаристия заменена сценой Великого входа, замыкаемой фигурами Иоанна Грозного и митрополита Макария; на западной стене сцена Рая. Изобилие ветхозаветных, евангельских тем, сюжетов на тексты апокрифов, Апокалипсиса. Московские исполнители (митрополичьи мастерские Чудова монастыря?).

Несохранившиеся фрески стен и сводов Золотой палаты Кремлевского дворца (1547—1552, разобрана в XVIII в.), известны по описи Симона Ушакова 1672 г. Апологетизация самодержавия, прославление Ивана Грозного. Идея «Москва – третий Рим» как основа исторических сюжетов («Сказание о князьях Владимирских»). Богословско-дидактическая картина мира на крестово-сомкнутом своде. Космографические картины на темы «Христианской топографии Козьмы Индикоплова», символы планет и стихий. «Самомышление», фантазия, композиционная изобретательность. Фрески Царицыной и Грановитой палат (конец XVI в., последняя описана в 1672 г. Симоном Ушаковым). Тема милосердия и кротости правителя в сюжетах сотворения мира, библейской истории, притч; величественность и торжественность образного строя.

Художественные тенденции в московской живописи конца XVI в.: так называемое годуновское направление (придворное) и новые эстетические предпочтения времени. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря 1598 г. – заказ семьи Годунова. Тема фресок – «Акафист Богоматери», ее житие, чудеса от иконы «Богоматерь Лиддская». Сходство с фресками Ферапонтова монастыря и отличие от них. Колористическое и композиционное мастерство царских изографов. Праздничный чин иконостаса.

Иконопись XVI в. Концепция масштабной мемориальной иконы Церковь воинствующая («Благословенно воинство небесного царя», 1552—1553, ГТГ). Историческая тематика, композиционное построение. Религиозный символизм стяжавшего венцы славы «небесного воинства».

Нравоучительные притчи: иконы 30-х гг. Притча о хромце и слепце, Лествица райская Иоанна Лествичника, Видение Евлогия – порицание стяжательства и недостойных нравов. Появление новых художественных интересов с середины XVI в. Икона Варлаам Хутынский в житии, 60-е гг. XVI в. Общестилевые тенденции московского искусства: поиск новых языковых форм. Так наз. строгановская школа живописи конца XVI — первой четверти XVII в. как их проявление. Многофигурность, миниатюрный характер письма («мелочное» письмо), орнаментальность и декоративное узорочье целого, самодовлеющая роль мастерства, сделанности вещи. Иконы царских изографов Прокопия Чирина (Иоанн-воин; Иоанн Предтеча Ангел пустыни, к. XVI; Никита-воин, 1593; Деисус, н. XVII, Истома Савина (Петр Митрополит с житием, н. XVII; Деисусный чин, н. XVII; Богоматерь Владимирская с клеймами, н. XVII, Назария Савина (Ангел хранитель, 1616; Царь царем, или предста Царица, 1616, Никифора Савина (Чудо Федора Тирона; Иоанн Предтеча в пустыне. Камерность, моленная интимность религиозного образа. Строгановская коллекция в Пермской художественной галерее.

Тема 5. Искусство феодально-крепостнического государства XVII в.

Усиление крепостного гнета и обострение классовой борьбы в конце XVI — начале XVII в. Конец династии Рюриковичей. Польско-шведская интервенция, гражданская война в России. Национальный подъем, рост активности народных масс, изгнание интервентов (1612). Начало формирования абсолютизма в XVII в., династия Романовых (с 1613). Преодоление хозяйственной разрухи. Экономическое и политическое влияние купечества. Сложение всероссийского рынка и развитие буржуазных связей. Городские восстания XVII в., крестьянская война под руководством Степана Разина 1670—71 гг. Царствование Алексея Михайловича. Конфликт между светской и духовной властью. Церковная реформа патриарха Никона (1665-67) и церковный раскол: староверие («древнее благочестие») и дальнейшая судьба русской первоначальной православной церкви. Процесс обмирщения культуры,

кризис средневековой художественной системы. Признаки культуры Нового времени, влияние западноевропейского искусства, распространение лицевых Библий, «фряжских» листов-эстампов, изданий по архитектуре и рисунку. Историко-искусствоведческие проблемы стадийного несовпадения культур Руси и Западной Европы: «ренессанс или барокко», «маньеризм или барокко».

Каменное зодчество п е р в о й ч е т в е р т и XVII века. Повторение традиционных форм и композиционных приемов предыдущего времени. Церковь Покрова в Рубцове (1619—1627) с бесстолпным единым внутренним пространством, световой главой на крещатом своде, трехъярусными кокошниками кровли. Продолжение традиции шатрового зодчества. Церковь в селе Медведкове под Москвой (по заказу князя Д. М. Пожарского, 1623). Изменение роли шатра, превратившегося в декоративную надстройку: Успенская (Дивная) церковь в Угличе (1628). Церковь Алексеевского монастыря в Москве, нарушение принципа доминирования шатра как основной композиционной оси.

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

Гражданское каменное и церковное зодчество в т о р о й и т р е т ь е й ч е т в е р т и XVII века. Бурный рост строительства в Москве и провинции. Распространение единых технических норм и архитектурных приемов. Теремной дворец Московского Кремля (1635—1636), зодчие — Бажен Огурцов, Трефил Шарутин, Антипа Константинов и Ларион Ушаков. Золотое крыльцо. Влияние на зодчество последующего времени. Трехэтажные палаты думного дьяка Аверкия Кириллова(1657).

Повсеместное распространение типологии приходского бесстолпного пятиглавого храма с сомкнутым сводом, трапезной, приделами, крыльцами и колокольней. Асимметрия плановых решений, усиление декоративных тенденций, облегчение каменной массы прихотливым избытком орнаментики. Церковь Троицы в Никитниках (Грузинской Божьей матери, 1628—1653), пятиглавие над сомкнутым сводом с центральной световой главой, резное белокаменное убранство на кирпичных стенах. Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649—1652): живописность разномасштабных объемов, сомкнутый свод, его изящное трехшатровое завершение. Близость церковных сооружений к боярским и купеческим хоромам, светский характер декора. Церковь Троицы в Останкине(1678, Павел Потехин?): хрупкий рельеф стен из лекального кирпича, затейливый ковер мелких форм «штучного» набора. Никола в Хамовниках(1679) – соборный тип пятиглавого храма, завершенного ярусами полукруглых кокошников. Лаконизм стен, усложненность профилей кронштейнов кокошников первого яруса, угловых пилястр и наличников, контраст белой стены и разноцветного декора.

Купеческие храмы Ярославля и Костромы. Сочетание в них монументального характера четырехстолпного объема, конструктивного светового пятиглавия, традиционной крестово-купольной планировки с красочной декоративностью; приделы, широкие галереи-гульбища, щипцовые крыльца на столбах с висячими «гирьками», шатровые колокольни.Церкви Ильи Пророка в Ярославле (1647—1650);Иоанна Предтечи в Толчкове (1671—1687): золотое пятнадцатиглавие (три группы пятиглавий), сочетания красного кирпича с голубыми изразцами и «рустовой» раскраской стен «в шашку». Архитектурная майолика 1680-х – 90-х гг., и нач. XVIII в. (окно центральной апсиды) храмового комплекса Иоанна Златоуста в Коровниках (1649-1654). Церковь Петра и Павла (1691). Церковь Воскресения на Дебре в Костроме (1650—1652). Воскресенский собор в Романове-Борисоглебске (1652-1670).

Поздние провинциальные памятники, завершающие стиль. Пышные «орнаментальные оболочки» Собора Введенского монастыря в Сольвычегодске (1689-1693), Рождественской Строгановской церкви в Нижнем Новгороде (1697, 1703-19).

Отражение в искусстве борьбы церковной и светской властей в 50—60-х годах XVII в. Строительство патриаршего двора в Кремле (1643—1652, 1652-1658). Воскресенский собор Нового Иерусалима (1658—1685) в Истре «во образ и подобие» Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Сложная структура, высокая строительная техника, белорусские зодчие (П. И.

Заборский). Роскошь изразцовых облицовок. Ансамбль ростовской митрополии Ростовский Кремль (1670—1683), зодчий П. И. Досаев. Стены и шатровые башни (завершены к 1688) Иосифо-Волоколамского (Волоцкого) монастыря с надвратной Петропавловской церковью (1679, Трофим Игнатъев), декоративная кирпичная кладка, полихромное изразцовое убранство.

Главная четырехугольная въездная башня Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале (после 1670). Новый город Кирилло-Белозерского монастыря (1653-1680, Кирилл Серков, Семен Шам).

Архитектура конца XVII века. Надстройка шатрами Спасской (1624-25, Христофор Галловой, Бажен Огурцов), а затем в 80-е годы XVII века Боровицкой, Троицкой, Арсенальной башен Московского Кремля («английская готика»). Проблема московского барокко, («ренессанс или барокко», «маньеризм или барокко»), условность названия стиля, широкое применение европейского ордера в храмовых постройках. Нарышкинский стиль, проявление народного вкуса в силуэтно-плоскостном резном узорочье.

Боярские палаты и трапезные: палаты Василия Голицына, дом Троекурова, трапезная Симонова монастыря (1677, 1683-85, Парфен Потапов, Осип Старцев), трапезная Троице-Сергиева монастыря (1686-1692). Общественные здания. Приказы (Главная аптека), Сухарева башня над Сретенскими воротами – здание для «Математической и навигацкой школы», шатровая башня-«ратуша» с часами, красно-белая архитектурная декорация (Михаил Чоглоков, 1692-1695, 1701). Монетный двор (1696), Печатный двор (1697), надвратный монастырский Крутицкий теремок-светёлка (1694) с резными каменными колоннами и ковровым изразцовым узорочьем главного фасада – выдающийся памятник гончарного искусства.

Создание нового типа ярусного храма, центричность планов. Вотчинные церкви. Церковь Покрова в Филях (1694, бояр Нарышкиных). Система архитектурной композиции церкви под колоколы – объемно-планировочная структура «восьмерик на четверике», «восьмерик на восьмерике» с сомкнутыми сводами. Пышность внутреннего оформления, золоченый резной иконостас, иконы Карпа Золотарева. Храм Успения на Покровке в Москве (1696—1699, не сохр., зодчий Петр Потапов?). Зодчий Иван Потапов, ярусная колокольня Новодевичьего монастыря (1690).

Творчество зодчего Якова Бухвостова. Вотчинные церкви Троицы в селе Троицком-Лыкове (1690-е, бояр Нарышкиных), Спаса Нерукотворного в селе Уборы (1693-1698, бояр Шереметевых); пятиглавый Успенский собор на холме Рязанского кремля (1693—1699) – шедевр «нарышкинского барокко». Гармоничное пропорционирование элементов белокаменного декоративного убранства. Резной семиярусный иконостас, ажурные картуши и витые стволы его колонок, мастер Сергей Христофоров.

Церковь Знамения Богородицы в Дубровицах под Подольском (1690—1704) – переходный памятник к культуре Нового времени: стиль европейского («голицынского») барокко, круглая скульптура во внешнем и внутреннем убранстве двухъярусного восьмерика (на четверике), увенчанного ажурной золоченой короной, резной иконостас.

Значение архитектуры XVII века для ее дальнейшего развития, традиции московского барокко в церковном зодчестве новой эпохи.

Тема 7. Народное деревянное зодчество XVI — XVII вв.

Техника и строительные приемы деревянной архитектуры. Типы жилых деревянных построек: клеть, пятистенка, двойня, дом кошелем, хоромы. Хоромы Строгановых (1565). Деревянная храмовая архитектура.

Клетские церкви: церковь Воскрешения Лазаря в Муромском монастыре Пудожского района (конец XIV в.), Георгиевская церковь в селе Юковичи Вознесенского района Ленинградской области (1493), Георгиевская церковь в селе Шеменском Лодейнопольского района (1522).

Шатровые церкви: изображение шатровых храмов в миниатюрах и иконописи, свидетельства летописи “Устюжская легенда” (1492). Церковь Иоанна Предтечи Ледского

погоста Шенкурского уезда Архангельской обл. (1456), Никольская церковь села Панилово Холмогорского района (1600).

К р е щ а т ы е храмы: Богородицкая церковь в селе Верховье Торногорского района Вологодской области, Клементовская церковь в селе Уне Архангельской области (1501), Никольская церковь в селе Шуерецком Кемского района Карельской АССР (1595). Роль деревянной народной архитектуры в развитии каменного зодчества.

К р е п о с т н ы е сооружения. Якутский острог (1683). Д в о р е ц в К о л о м е н с к о м под Москвой (1667—1681), летняя царская резиденция. Своеобразие плана. Живописность и сложность композиции перекрытий. Декоративная обработка фасадов. Отражение народных художественных вкусов. Мастер Клим Михайлов «со товарищи».

Деревянная церковная архитектура XVII века.

К л е т с к и е храмы. Преображенская церковь в селе Спас-Вежи близ Костромы (1628). Ш а т р о в ы е восьмиугольные церкви: Воскресенская церковь села Сельцово Емецкого района Архангельской области (1673). Успенская церковь села Варзуга Терского района Мурманской области (1674). Применение кубового покрытия. Я р у с н ы е церкви: Иоанно-Предтеченская церковь на Ширковом погосте Пеновского района Великолукской обл. (1697). Вознесенская церковь в Торжке (1643). Усложнение силуэта здания: 22-главый Преображенский собор в Кижях (1714) – шедевр плотницкого искусства.

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

Борьба тенденций в искусстве: традиционное и новаторское. Появление новых жанров живописи, светских реалистических мотивов, неканонических сюжетов. Начало разработки вопросов теории искусства. Слово к люботщательному иконного писания Симона Ушакова. Записка Симеона Полоцкого. Трактат об искусстве Иосифа Владимировича. Четвертая беседа протопопа Аввакума Об иконном писании.

Ф р е с к и церкви Троицы в Никитниках (Грузинской Богоматери, 1652-1653) в Москве: гармония соотношения архитектуры и четырехъярусной живописной росписи. Южный придел св. Никиты-воина с патрональными святыми и портретами заказчика и его семьи. Сцены Апокалипсиса в приделе Иоанна Богослова под колокольной. Авторы росписей царские изографы Яков Казанец, Иосиф Владимиров, Симон Ушаков, Гаврила Кондратьев. Их икона 1659 г. «Благовещение с акафистом» (ГИМ). Творческая переработка гравюр Библии Пискатора (Амстердам, 1650).

Расцвет художественной культуры Поволжья. Костромские (Воскресения на Дебре; ок. 1651, Троицкий собор Ипатьева монастыря, 1684), Ростовские (церкви Воскресения, нач. 1670-х, Спаса на Сенях, 1675) и ярославские (церкви Ильи Пророка, 1680; и Иоанна Предтечи в Толчкове, 1694-1695, 1700) стенописи. Роль купечества в их создании, влияние вкусов посадского населения. Светский характер трактовки религиозных сюжетов, повествовательность, жизнерадостность. Новое понимание образа реального, конкретного человека, его деятельности. Стремление к познанию действительности во всем ее многообразии. Отражение русского быта XVII в. Европейские влияния. Мастера монументальной живописи Гурий Никитин, Сила Савин, Дмитрий Григорьев Плеханов, Федор Игнатьев.

Ц а р с к а я ш к о л а и к о н о п и с и. Яков Казанец, Георгий Зиновьев, Степан Резанец, Иосиф Владимиров, Федор Евтихийев Зубов, Симон Ушаков — жалованные изографы Оружейной палаты. Иконы иконостаса церкви Троицы в Никитниках: Благовещение с акафистом, Сошествие святого духа, Троица, Вседержитель на троне и пр. (1640-е — 1660-е гг.).

Творчество художника-реформатора выразительных средств и традиционалиста в области иконографии Симона Ушакова (Пимен Федоров сын «зовомый Симон Ушаков», 1626—1686). Многогранная деятельность жалованного царского изографа, руководство Оружейной палатой (с 1664), до этого «знаменщик» Серебряной палаты. Расцвет творчества с 1660-х гг. Спас Великий архиерей (1657, ГИМ) и варианты Спаса Нерукотворного (1658, 1668, 1673, 1678, все в ГТГ), объемная моделировка лика, мягкие переходы светотени, впечатление телесности формы. Благовещение с акафистом (1659, личное письмо Симона, доличное – Я. Казанца и Г. Кондратьева, ГИМ). Икона Похвала Богоматери Владимирской

(“Насаждение древа государства Российского”, 1668, ГТГ) и ее идейно-политический смысл. Портреты Алексея Михайловича (1670, 1676, не сохр.)

Иконы Владимирская Богоматерь (1662, ГРМ), Успение (1663, ГТГ), Алексей человек Божий (1664, ГИМ). Архангел Михаил (1668, ГТГ). Богоматерь Донская (1668, ГТГ), Богоматерь Елеуса Киккская (1668, ГТГ), Спас Эммануил (1668, ГРМ), Спас Вседержитель (1668, ГИМ), Троица (двойственность в передаче изображения, реализм и иконописность, линейная и обратная перспективы, 1671, ГРМ). Спас Вседержитель с припадающими Сергием и Никоном (1684, местный ряд иконостаса Троицкого собора в Троице-Сергиевой лавре, вклад Симона «памяти ради»).

Гравюры на меди. Интерес к линейной перспективе и объемной передаче обнаженного тела, мастерство рисунка. Семь смертных грехов (1665), Отечество (1666) – гравюры на отдельных листах. Пророк Давид – фронтиспис к Псалтири рифмотворной Симеона Полоцкого (1680). Иллюстрации к книгам С. Полоцкого Обед душевный (1681 – двусторонняя гравюра: Вседержитель с 15 клеймами/ престол с книгами в орнаментальном картуше) и Вечеря душевная (1683 – титульный лист). Иллюстрации к Повести о Варлааме и Иоасафе (1681, гравер А. Трухменский), перспективное построение интерьера («нутровых палат»), аллегории Мираи Брани; Беседа Варлаама с царевичем Иоасафом. Гравюры Зосима и Савватий Соловецкие, Спас Вседержитель в рост (1680-е).

Значение Симона Ушакова как художника переходного периода. Намерение создать «алфавит художеств». Борьба старых и новых эстетических взглядов в его творчестве (Слово к люботщательному иконного писания); переписка с Иосифом Владимировым (Послание некоего изуграфа Иосифа к царёву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Фёдоровичу). Последователи С. Ушакова: Георгий Зиновьев, Иван Максимов, Тихон Филатьев (икона Иоанн Предтеча, 1689, ГТГ), Кирилл Уланов, Никита Павловец (иконы Троица, 1671, ГРМ; «Богородица — вертоград заключенный», 70-е гг. XVII в. ГТГ).

П а р с у н а XVII века. Персональный жанр в иконе и портрет. Иконописная концепция портретов второй четверти XVII в.: Иван IV (Копенгаген, Датский нац. музей), Царь Федор Иоаннович (ГИМ), Князь М. В. Скопин-Шуйский (ГТГ). Новое понимание роли человеческой личности. Портретная мастерская Ивана Безмина (Оружейная палата, до 1696). Иностранцы живописцы, работающие в ОП: Даниил Вухтерс (голландец, в 1663-1668), Иоанн Детерс (немец, в 1643-1655), Станислав Лопуцкий (поляк, в 1656-1669), Григорий Одольский («иноземец», с 1681). Портреты Патриарха Никона («с клиром», Вухтерс?, 1660-е гг., Новый Иерусалим, Истра; 1682, «по тафтам», ГИМ); царей Алексея Михайловича мемориальный Феодора Алексеевича (Ерофей Елин, Лука Смольянинов, 1686, ГИМ). Переход к светскому портрету с натуры: портрет Алексея Михайловича «с живства» (С. Лопуцкий, 1661, не сохр.). Портрет царицы Натальи Кирилловны (к. XVII в., ГРМ). Портрет последней царицы Евдокии Федоровны (к. XVII в., ГРМ). Портрет патриарха Иоакима (Карп Золотарев?, 1677/78, Тобольский музей). Сословные парадные портреты царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича на конях (к. 1670-х-нач.80-х, ГИМ), воеводы Ивана Власова (Г. Одольский, 1694-95, Нижегородский музей), стольников Г. П. Годунова (ок. 1687, ГИМ), В. Ф. Люткина (1697, ГИМ), князя И. Б. Репнина (до 1697, ГРМ), боярина Л. К. Нарышкина (к. XVII в., ГИМ). Пластический язык парсуны как средство эмоционально-психологической характеристики. Художественная самооценочность парсуны, ее влияние на портрет XVIII—XIX вв.

Иван Безмин, Иван Салтанов, Василий Познанский. Техника светотеневой лессировочной живописи. Иконостас в технике аппликации на деревянной основе 1682 для церкви Распятия в Большом Кремлевском дворце.

Батальные картины Г. Одольского с немецких образцов (четыре «полевых боя», два «морских действия») по указу Петра I для его хором (1694) и портрет Петра «в военной броне» (1703), не сохранились.

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

Расцвет книжной м и н и а т ю р ы. Появление в ней светских бытовых мотивов, исторических сюжетов. Многоплановость, многомоментность действия, simultанность пространства. Евангелие Феодосия (1507, РНБ). Евангелие Исаака Бирева (1531, РГБ). Четырех Миней (август) мастерской митрополита Макария (1552) с текстом Христианской топографии Козьмы Индикоплова (ГИМ). Пейзажные миниатюры Христианской топографии 20-30-х гг. XVI в. (РГБ). Иллюстрации событий из русской истории, военные и жанровые сцены в шеститомном лицевом летописном своде 60-70-х гг. XVI в. (Никоновский список), в его составе Царственная книга – том, посвященный царствованию И. Грозного (ГИМ): графическая линейная манера, переход к многоплановости пространства. Полихромный книжный орнамент: травный, плетенка, тератология. «Старопечатный» черно-белый с золотом широколиственный орнамент рукописей. Годуновское Евангелие (1603), Годуновские Псалтири (рубеж XVI—XVII вв.). Житие Сергия Радонежского (нач. XVII в.). Связь со «строгановской» стилевой тенденцией.

Возникновение в середине XVI в. г р а в ю р ы на дереве и к н и г о п е ч а т а н и я. «Анонимные» Евангелия (до 1564) московской типографии. Выдающийся печатник Иван Федоров (ок. 1520-1583). Его Апостол (1564, Москва), Азбука (1574, Львов), Острожская библия (1581, Острог). Ученики И. Федорова П. Мстиславец, А. Невежа (Псалтирь, 1568; Апостол, 1597). Мастер О. Радишевский и его Евангелие 1606 г. (РГБ), раскрашенность орнаментализированных гравюр, компромисс с миниатюрой, изысканно-сказочный «строгановский» стиль старой русской книги. Ананьинское Евангелие н. XVII в. (РГБ) с раскрашенными печатными заставками.

М и н и а т ю р а XVII в. Распространение скорописи, пышное узорочье, «драгоценность» работы. Обмирщение миниатюры, усиление реалистического начала в трактовке растений, фигур и лиц. Роскошь заказных книг, выполняемых мастерами Оружейной палаты: жития, лицевые Титулярники (1673, 1678, РНБ, ГЭ), портреты государственных деятелей (И. Максимов и Д. Львов). Портрет Петра I (1678).

Разделение труда: личники, травники, позолотчики. Книга об избрании на [...] престол [...] Михаила Федоровича (ГОП): картины жизни Москвы, (Шествие к Успенскому собору, Встреча Михаилом Федоровичем патриарха под Москвой). Изобилие бытовых миниатюр в царском сборнике повестей Лекарство душевное (1670, мастер Н. Кузьмин, ГОП). Сийское Евангелие (1693, БАН). Жанровые сценки в Толковом Евангелии (1678, ГОП) мастеров Федора Зубова, Ивана Максимова «со товарищи»: орнаментально-декоративная стихия, подчинившая религиозный сюжет. Разрыв с древнерусской традицией в Книге о сивиллах (1672, РГБ).

Упрощенные «очерковые» миниатюры книг XVII в. для посадского населения (Синодики, Апокалипсисы, повести, сказания). Аналогии с народной лубочной картинкой.

Формирование поморского стиля во второй пол. XVII в. на основе заставок и инициалов старопечатных трав и декора стиля барокко (Евангелие, 1678, ГОП). Применение золота и серебра. Развитие реализма, вплетение реалистически исполненных фигур птиц, львов, евангельских сцен («Синодик» архиепископа Афанасия, 1690, ГИМ) в ковровое узорочье (Грамота Б.М. Хитрово, 1676, ГОП).

К с и л о г р а ф и я первой половины XVII в. Московский печатный двор. Гравюры «резца» и «знаменщика» Кондратия Иванова к Евангелию (1627, РГБ), их влияние на старообрядческую книгу XVIII в. (тип. в Клинцах). Азбука В. Ф. Бурцева (1637), проникновение жанра в гравюру. «Знаменщики» (П. Чирин, С. Ушаков, Ф. Зубов) и «резчики» (Зосима, Паисий, К. Нефедьев). Ксилография вт. пол. XVII в., Библия (1663) мастера Зосимы. Монастырские типографии. Двухкрасочная (черная и красная) печать с составной формы. Святцы (1672) Антониева Сийского монастыря. Свободный, травно-лиственный, т. н. «поморский» растительный орнамент (связь с рукописной миниатюрой). Широкое распространение гравюры в посадских и крестьянских кругах. Лицевая

«Библия» (1696) и «Апокалипсис» (1692—96) Василия Кореня — русские б л о ч н ы е к н и г и. «Потешные», лубочные листы — эстампы.

Появление в 40-х гг. XVII в. г р а в ю р ы н а м е д и. Дворцовая типография Московского Кремля. Сотрудничество Симеона Полоцкого и Симона Ушакова. Гравер Афанасий Трухменский. Псалтирь в стихах (1680), Обед душевный (1681), Вечера душевная (1682). История Варлаама и Иоасафа (1681). Букварь Кариона Истомина (1692—94). Гравер Леонтий Бунин, его Синодики. Гравюра XVII века как проводник культуры Западной Европы. Библия искателя де Висхера Яна (1650 и переиздания), немецкие библии. «Фряжские листы». Графика XVII века как связующее звено между видами искусства.

РАЗДЕЛ 2. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА (VII СЕМЕСТР)

Тема 10. Изобразительное искусство и архитектура петровской эпохи.

Влияние реформ Петра I на развитие архитектуры. Переход к западной системе ордерной архитектуры. Регулярный принцип планировки Петербурга. Разработка новых типов общественных и жилых сооружений. Зарождение дворцово-парковой архитектуры. А. Шлютер Летний дворец Петра I; Д. Трезини. Собор Петропавловской крепости; Ж. Леблон дворец Ф. Апраксина; А. Шлютер, ж. Леблон Монплезира; Г.-И. Маттарнови Кунсткамера; Н.-Ф. Гербель, Г. Кьявери. Реконструкция Адмиралтейства И. Коробовым. Триумфальные арки. Троицкие, Адмиралтейские ворота. Станковая живопись в первой четверти XVIII в., ее основные жанры. Художники-иностранцы при дворе Петра I. Сложение русской школы живописи: творчество И. Никитина и А. Матвеева.

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

Развитие новых принципов архитектуры во второй четверти XVIII в. Сложение русской национальной архитектурной школы. Творчество первых русских профессиональных архитекторов П.М. Еропкина, М.Г. Земцова церковь Рождества Богородицы, церковь святых Симеона и Анны; И.К. Коробова реконструкция Адмиралтейства; Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Городские ансамбли Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Царское Село. Московская архитектурная школа середины XVIII в. И.Ф. Мичурин, создатель генерального плана Москвы; Д.В. Ухтомский колокольня в Троице-Сергиевой лавре; Ф.С. Аргунов усадьба Шереметьевых в Кусково.

Тема 12. Барочно-рокайльная живопись XVIII в.

Барочные и рокайльные тенденции в станковой живописи. Сложение типа официального портрета. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова. Работы художников-иностранцев (П. Ротари, Г.-Х. Гроот, Л. Токке, Л.-Ж.-Ф. Лагрена). Особенности монументально-декоративной живописи середины XVIII в. «Живописная команда» Канцелярии от строений. Работы ведущих мастеров (Д. Валериани, А. Перезинотти, С. Торелли, А. Матвеев, И.Я. Вишняков). Театральные декорации И.И. Фирсова. Десюдепорты А.И. Бельского, Б.В. Суходольского. Мозаика М.В. Ломоносова. Развитие портретной живописи. Луи Каравакк. Творчество А.П. Антропова, И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова. Жанр «портрет-головки» П. Ротари; парадные портреты малых форм Г. Гроота.

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

Виды скульптуры: круглая (статуя, скульптурная группа, бюст, торс); рельеф. Материалы. Развитие монументально-декоративной скульптуры, ее роль в ансамблях Летнего Сада и Петергофа. Станковая скульптура. Взаимосвязь скульптуры малых форм с декоративно-прикладным искусством. Медальерная пластика. Скульпторы-иностранцы и русские

мастера. Творчество А. Шлютера, Б.-К. Растрелли. рации. Творчество П. ди Готтардо Гонзаго. Графика. Скульптурный класс Академии художеств. Мастерская Н.-Ф. Жилле. Станковая, монументальная и монументально-декоративная скульптура. Материалы. Синтез скульптуры и архитектуры. Тематическое разнообразие произведений. Творчество Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Прокофьева, Э.-М. Фальконе. Психологические портреты Ф.И. Шубина. Мемориальные композиции И.П. Мартоса. Декоративные функции скульптуры середины XVIII в. Работы М.П. Павлова. Развитие гравюры. основоположники в России голландские мастера АВ. Шхонебек, П. Пикарт. Значительный вклад внес А. Зубов. Виды Петербурга принадлежат М. Махаеву. Крупной фигурой в пластике был Б. К. Растрелли. Создателями картонов были Л. Каравак, Д. Соловьев. Декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву, шпалеры, вышивка, стекло, фарфор, ювелирное искусство). Вклад в развитие художественного стекла и смальтовой мозаики внес М.

В. Ломоносов. Производство фарфора наладил Д.И. Виноградов.

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

Прогресс в области художественного творчества в условиях общего подъема русской культуры. Значение идеалов Просвещения. Осознание общественной значимости и действенности искусства. Актуальность идей патриотизма и гражданственности. Теоретическое осмысление художественной жизни и деятельности. Классицизм — господствующий стиль второй половины XVIII в. Периодизация и основные принципы классицизма в России. Роль Академии художеств в регулировании художественной жизни и воспитании новых кадров. Академическое пенсионерство. Видовая и жанровая иерархия в Академии. Русская архитектура второй половины XVIII в. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Взаимодействие и специфика петербургской, московской и провинциальной школ зодчества. Рокайльные и раннеклассицистические тенденции в петербургских и загородных постройках А. Ринальди. Здание Академии художеств и другие произведения Ж.-Б.Валлен Деламота. В.И. Баженов — московский архитектор раннего классицизма. Проект Кремлевского дворца. Эволюция творчества М.Ф. Казакова. Тематическое и типологическое разнообразие его построек. Московская архитектура времени зрелого классицизма. М.Ф. Казаков и его школа на рубеже столетий. Классицизм и сопутствующие течения. Псевдоготика и проблема средневекового архитектурного наследия (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ю.М. Фельтен, Нееловы). Петербургские постройки И. Е. Старова. Палладианство в России (Н.А. Львов, Дж. Кваренги, Ч. Камерон). Архитектура русской усадьбы. Поэтика пейзажного парка.

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

Ф.И. Шубин - выдающийся мастер скульптурного портрета. Гражданственные идеи и высокая образность скульптурных монументов конца XVIII - начала XIX в. (памятники Петру I Э. - М. Фальконе, А.В. Суворову М.И. Козловского, Минину и Пожарскому И.П. Мартоса). Роль античного наследия в работах русских скульпторов второй половины XVIII века. Художественное надгробие и мемориальная тема в русском искусстве. Специфика передачи "легендарных" и реальных событий прошлого в историческом рельефе. Академия художеств и историческая живопись

Тема 16. Развитие жанровой живописи XVIII в. Портрет.

Роль отечественной тематики в становлении исторической живописи второй половины XVIII века (А.П. Лосенко, И.А. Акимов. Г. И. Угрюмов). Античные и библейские сюжеты в живописи. Академическое искусство и культовая живопись. Особенности русского бытового жанра (И.И. Фирсов, М. Шибанов. И.А. Ерменев). Расцвет русского живописного портрета во второй половине XVIII в. Ф. С. Рокотов. Эволюция его живописной системы. Интимные портреты Ф. С. Рокотова. Типология и структура творчества Д.Г.Левицкого. Широкий эмоциональный спектр его портретной живописи. В.Л.Боровиковский и русский сентиментализм. Малоформатные и миниатюрные портреты Боровиковского. А.-Х.Ритт и

классическая портретная миниатюра в России XVIII в. Творчество иностранных портретистов в России второй половины XVIII в. (В. Эриксен, А. Рослен, Ж.-Л. Вуаль, И.-Б. Лампи, Э. Виже-Лебрен, Ж.-Л. Монье). Проблематика "малых мастеров" портрета в России. Провинциальный русский портрет.

Тема 17. Историческая, пейзажная живопись. Графика.

Основоположником исторической живописи в Академии художеств был А.П. Лосенко. Ученик А.П. Лосенко был И.А. Акимов. Античная мифология занимала П.И. Соколов. Тема бытового жанра занимала И.А. Ерменева, И. Фирсова. Эстетические особенности "художественного примитива". Становление русского живописного пейзажа. Городские виды Ф. Я. Алексеева. Новое чувство природы у Семена Щедрина. Предромантические тенденции в русской художественной культуре конца XVIII в. Значение XVIII в. как первой стадии искусства Нового времени в России. Место русского искусства XVIII в. среди других европейских школ. Специфика национальной художественной традиции.

Тема 18. Классицизм в декоративно-прикладном искусстве.

Стиль русского барокко проявляется в интерьерах дворцов, построенных Растрелли. Мебель для дворцов часто проектирует Растрелли. Зодчие М.Ф. Козаков, И.Е. Старов, Д. Кваренги, Ч. Камерон, А.Н. Воронихин создавали интерьер классического стиля в духе благородной простоты и сдержанности с четким членением частей. В этих принципах проектировалась и мебель, канделябры, люстры. Больших успехов достигли русские мастера в технике набора маркетри. Успешно развивалась текстильная промышленность. Бурно развивалось производство шелка. Русский фарфор достигает европейского уровня. Достижением в области художественного стекла было производство цветного стекла. Расцвет ювелирного искусства. Выдающимся явлением было изготовление стальных художественных изделий тульских мастеров. Использование мрамора, минералов в отделке интерьеров.

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

Тема 19. Русский ампи́р в архитектуре. Петербургская школа.

Архитектура русского ампи́ра. Творчество А.Н. Воронихина (Казанский собор, здание Горного института в Петербурге). Реконструкция корпусов Главного адмиралтейства (архитектор А.Д. Захаров). Здание Биржи в архитектурном ансамбле стрелки Васильевского острова (архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон). Петербургские ансамбли К.И. Росси (Михайловский дворец, архитектурная 5 композиция Дворцовой площади с корпусами Главного штаба и министерств, Александринский театр, здание Сената и Синода). Поздний классицизм в творчестве В.П. Стасова (сооружение Конюшенного двора на набережной Мойки, казармы Павловского полка на Марсовом поле, триумфальные арки, соборы).

Тема 20. Русский ампи́р в архитектуре. Московская школа.

Архитектура Москвы после войны 1812 года. Деятельность Комиссии для строений в Москве. Восстановление и изменение городской среды. Постройки О.И. Бове (реконструкция Кремля и Красной площади, ансамбль Театральной площади, здание Первой градской больницы, Триумфальные ворота, Скорбященская церковь на Большой Ордынке в Замоскворечье). Проект храма-памятника на Воробьевых горах А.Л. Витберга. Сооружения Д.И. Жилярди (реконструкция здания Московского университета, дом Луниных) и А.Г. Григорьева (дом Хрущевых-Селезневых, особняк Лопухина-Станицкой, церковь в Ершове). Совместные работы архитекторов (ансамбль зданий Опекунского совета, здание ремесленного учебного заведения). Усадебная архитектура русского ампи́ра (усадьбы Кузьминки, Усачевых-Найденовых). Романтическая тенденция в архитектуре. Историзм. Использование мотивов и закономерностей архитектурных стилей прошедших эпох. Постройки А.П. Брюллова, Н.А. Бенуа в духе неоготики. Сооружения А.И. Штакеншнейдера

в духе неоренессанса и необарокко. «Русско-византийский стиль» в архитектуре. Творчество К.А. Тона (проекты церквей, Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя в Москве, разработка типологии вокзальных зданий).

Тема 21. Романтизм в скульптуре.

Скульптура первой половины XIX в. Творчество мастера классицизма- И. Мартоса. В монументально-декоративной скульптуре той же чистоты стиля добился Ф.Щедрин. Синтез скульптуры и архитектуры. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова. Творчество Б.И. Орловского, И.П. Витали. Произведения Ф.П. Толстого (серии медальонов, силуэты). Развитие жанрово-бытовой пластики (работы Н.С. Пименова, А.В. Логановского). Реалистические тенденции в работах П.К. Клодта. Скульптура второй половины XIX в. Академическое и реалистическое направления. Проблематика жанров. Новые сюжеты и мотивы. Жанровые произведения С.И. Иванова, Ф.Ф. Каменского, М.А. Чиждова. Развитие малых форм пластики. Работы Е.А. Лансере, А.Л. Обера, И.Я. Гинзбурга. Монументальная скульптура. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина. М.М. Антокольский – крупнейший мастер отечественной скульптуры.

Тема 22. Романтизм в живописи.

Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Расцвет камерных форм портрета. Жанр автопортрета. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Пейзажная живопись. Проблемы пленэрной живописи. Творчество С.Ф. Щедрина. Городской пейзаж в творчестве М.Н. Воробьева. Традиции и новаторство в исторической живописи. Работы К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Творческий путь А.А. Иванова. Интерес к античному искусству. Поиски идеала, гармонии. Пейзажные этюды. Цикл эскизов на библейско-евангельские темы. Монументальное полотно «Явление Христа народу». Бытовой жанр в живописи. Идиллический реализм А.Г. Венецианова, герои и сюжеты картин. Соотношение с бидермайером. Художники школы А.Г. Венецианова (А.В. Тыранов, Е.Ф. Крендовский, Г.В. Сорока). Социально-критическая направленность творчества П.А. Федотова. Темы «маленького человека», драматического конфликта личности с внешней средой, духовной гибели человека в произведениях художника. Графика. Расцвет карикатуры. Развитие гравировального искусства и литографии. Творчество С.Ф. Галактионова, А.О. Орловского. Графические альбомные издания. Литературная иллюстрация. Работы А.А. Агина. Творчество Т.Г. Шевченко.

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

Архитектура второй половины XIX в. Развитие частного строительства. Идеи рациональной архитектуры. Подготовка квалифицированных специалистов. Ориентация на ретроспективное стилизаторство европейской архитектуры при возведении жилых и общественных зданий. Сооружения А.И. Резанова, К.М. Быковского, В.А. Шретера. Поиски национального стиля. Изучение и интерпретации русского зодчества XVI–XVII вв. Использование мотивов деревянного русского зодчества в творчестве В.А. Гартмана, И.П. Ропета (И.Н. Петрова). Сооружения в псевдорусском стиле архитекторов В.О. Шервуда, Д.Н. Чичагова, А.Н. Померанцева. Разработка проекта и возведение храма Воскресения Христова («Спаса на крови») в Петербурге. Предпосылки перехода от эклектики к модерну. Русская архитектура конца XIX – начала XX в. Переход от эклектики к модерну. Основные черты стиля модерн. Особенности архитектуры петербургского и московского модерна. Основные постройки Ф.О. Шехтеля (особняк СП. Рябушинского, здание Ярославского вокзала в Москве) и Ф.И. Лидваля (здания Азовско-Донского банка, гостиницы «Астория»). Неоклассические тенденции в архитектуре 1910-х гг. Творчество И.А. Фомина, постройки В.А. Щуко (доходные дома в Петербурге, русские павильоны на международных выставках). Интерес к памятникам древнерусского зодчества. Неорусский стиль в творчестве А.В. Щусева, В.А. Покровского, С.В. Малютина.

Стилистическое своеобразие скульптуры конца XIX - начала XX вв. Достижения петербургской скульптурной школы. Работы В.А.Беклемишева, Р.Р.Баха, Л.В.Шервуда.

Творчество П.П.Трубецкого и развитие московской скульптурной школы. Работы А.С.Голубкиной. Основные темы и образы в творчестве С.Т.Коненкова. Монументальные произведения Н.А.Андреева и А.Т.Матвеева.

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

Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. Поиск положительных начал и ценностей жизни. Искусство критического (демократического) реализма. Нравственно-воспитательная задача искусства. Формирование новой живописной системы. В.Г. Перов и бытовой жанр 60-х гг. Картины В.В. Пукирева, Н.В. Неврева, Л.И. Соломаткина. Система художественного образования в России. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Преобразования учебного процесса в Академии художеств (1862 г.). «Бунт 14-ти» в 1863 г., создание Петербургской Артели художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Члены-учредители. Просветительская программа. Организация выставок. Этапы деятельности. Критические работы В.В. Стасова. Картины художников-передвижников в собрании П.М. Третьякова. Морально-философские проблемы в творчестве И.Н. Крамского. Исторические сюжеты и «евангельский цикл» в творчестве Н.Н. Ге. Жанровая живопись передвижников. Тема народной жизни в работах В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого. Отражение остросоциальных тем и человеческих взаимоотношений в творчестве В.Е. Маковского. Социально-окрашенные портреты-типы Н.А. Ярошенко. Возникновение реалистического пейзажа во второй половине XIX в. Поэзия повседневности в пейзажах А.Г. Саврасова. Лирический пейзаж Ф.А. Васильева. Национальный пейзаж в живописи И.И. Шишкина. Творчество А.И. Куинджи и его учеников. Пейзаж в исторических картинах В.Г. Поленова. Творчество И.И. Левитана. Русская пейзажная школа в системе мирового искусства. Позднее творчество передвижников. Исторические композиции и психологические портреты И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. Академическая живопись. Жанровая структура, иконография, особенности стиля. Реалистические и салонные тенденции. Творчество Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского. Академические традиции в развитии батальной живописи. Мастерская Б.П. Виллевалде. Совмещение батального, исторического и бытового жанров в работах И.М. Прянишникова, П.О. Ковалевского, А.Д. Кившенко. Документ и символ в творчестве В.В. Верещагина (серии картин Туркестанская, Балканская, Индийская, «1812 год. Наполеон в России»). Элементы фольклорной и сказочной тематики в исторической живописи 1860– 1890-х гг. Сказка и миф в творчестве В.М. Васнецова. Декоративное решение исторических и религиозных сюжетов у М.В. Нестерова (цикл картин, посвященный Сергию Радонежскому, картины о женской судьбе)

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

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смещение жанров в искусстве начала века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как национальный вариант модерна. Проблема синтеза искусств в модерне. Мамонтовский кружок в Абрамцево — центр новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театральное-декорационное искусство. Работы В. М. Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина. Е.Д.Поленовой, А. Я. Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино как развитие принципов мамонтовского кружка в области декоративно-прикладного искусства. Основные художественные группировки в конце XIX — начале XX в. Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг. **Русская живопись рубежа веков.** Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. Продолжение демократических традиций “младшими” передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А. Е. Архипова.

Образы русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых средств выразительности в живописи молодых передвижников, их разрыв с Товариществом и создание Союза русских художников. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. Малявина. Тема деревенской Руси в его творчестве. Близость живописи Малявина к стилистике модерна. Историческая живопись. Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика образов А.П. Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В. Иванова. Произведения А. Рябушкина и С. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический архитектурный пейзаж А.М. Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии пейзажной живописи конца XIX — начала XX в. «Эпический» и «этюдный» пейзаж. Творчество И.И. Левитана — вершина в развитии русского национального пейзажа. Левитан-создатель пейзажакартины, так называемого «пейзажа настроения». Идеиная значимость и философская глубина пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи 20 в. Пейзажи Остроухова. 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. Отход от психологизма, повышение эмоционального начала в искусстве рубежа веков. Декоративность как основа нового художественного языка. В.А. Серов. Влияние И. Е. Репина и П. П. Чистякова на его творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего русского импрессионизма — передача сложной гармонии рефлексов, света и воздуха, своеобразие композиционного построения — в ранних портретах художника. Поиски «большого» стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Проблема декоративной формы. Революция 1905 г. в произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника в начале века. Исторические произведения Серова, проблема монументальности и декоративности. Античность в творчестве художника. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки Серова и его графическое мастерство. Серов — педагог. Символизм как возрождение романтической тенденции в русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн — проблема взаимодействий с современным европейским искусством. М.А. Врубель — крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. Значение фантастического в творчестве Врубеля. Ранние монументальные работы Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора в Киеве. Тема Демона в творчестве Врубеля — трагедия одиночества и обреченности. Иллюстрации к «Демону» М.Ю. Лермонтова, живописные произведения. Особенности художественной формы. Романтическая устремленность модерна в произведениях 1890—1900-х гг. Врубель — колорист. Живописный декоративизм — основа творческого метода Врубеля. Живописные портреты Врубеля. Графические портреты и автопортреты. Монументально-декоративная живопись. Театральные декорации Врубеля. Его работы в области скульптуры и декоративно-прикладного искусства. НеопрIMITивизм в искусстве авангарда: возвращение к национальным истокам. Открытие живописи Н. Пиросмани (Пиросманашвили). Живопись М.З. Шагала. Стили творчества В.В. Кандинского: импрессионизм, модерн, «беспредметное» искусство. Музыкальная форма в создании «абсолютной» живописи; типы картин («впечатление», «импровизация», «композиция»). Супрематизм К.М. Малевича: поиски стиля. Педагогическая система художника. Конструктивизм. Творчество В.Е. Татлина. Живопись и рельефы конструктивистов.

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

Новые художественные объединения. Смена исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга художественных интересов в искусстве. «Мир

искусства». Идеино-эстетические основы, противоречивость натюрморта, театральный художник. З.Е.Серебрякова — представительница неоклассицизма в русской живописи начала века. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской художественной культуры XX. Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, И.К. Рерих, Б.А. Кустодиев. Графика и книжная иллюстрация в творчестве мирискусников: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П. Остроумовой-Лебедевой. Обновление стиля в театральном-декоративном искусстве. Декорации А.Я. Головина. Танцевальные костюмы Л.С. Бакста. Спектакли «Русских сезонов» С.П. Дягилева: между символизмом и авангардом. 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.

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

«Голубая роза». Мотивы сна, видений, смешение реальности и мечты в произведениях художников этого объединения. П.В.Кузнецов. Символизм ранних произведений, монументальный декоративизм восточных серий. Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Восточный цикл, портреты и натюрморты Сарьяна. Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, их работа в театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные группировки. Проблема национального своеобразия. Влияние древнерусского и народного искусства на творчество русских художников.

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валаета». Художественные эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р. Р. Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки футуристов, связь с поэзией футуризма. «Лучизм» Ларионова — первый манифест беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. Лирический экспрессионизм М.З. Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. Поиски синтеза нового художественного языка культурным наследием прошлого, идеалами классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин. Символизм в раннем творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского искусства в 1910-е гг. Основные достижения русского искусства XIX — начала XX в., его место европейской художественной культуре и влияние на развитии советского искусства. Традиции русского искусства начала века в современной культуре.

7. 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 Пафнутьево-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. Гордеева.

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. Веницианов.
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. Неопрimitивизм 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](#)].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Иконы, иллюстрирующие нравоучительные рассказы-притчи.
2. Миниатюра. Интерес к изображению реальных исторических событий.
3. Искусство печатной книги. Деятельность Ивана Федорова.
4. «Строгановская школа» иконописи конца 16 в. Орнаментальность, миниатюрность письма.
5. Архитектура. Создание единой общенародной архитектурной школы.
6. Теремной дворец Московского Кремля.
7. Стремление к возрождению старых традиций крестово- купольного собора.
8. Портреты Боровиковского.
9. Историческая живопись. П. Соколов. Ф. Рокотов.
10. Д. Левицкий - создатель народного портрета и камерного портрета.
11. Пейзажный жанр. С. Щедрин.
12. Графика. Архитектурный пейзаж.
13. Влияние деятельности М. Ломоносова на развитие мозаики.
14. Портреты Боровиковского.
15. Историческая живопись. П. Соколов. Ф. Рокотов.
16. Д. Левицкий - создатель народного портрета и камерного портрета.
17. Пейзажный жанр. С. Щедрин.
18. Графика. Архитектурный пейзаж.
19. Влияние деятельности М. Ломоносова на развитие мозаики.
20. Скульптура. Расцвет русской скульптуры на основе гражданских идей. Ф. Шубин. Э.М. Фальконе. М. Козловский. И. Мартос.
21. Живопись барокко.
22. Русские архитекторы барокко: М.Г. Земцов, В.В. Растрелли, Д.В. Ухтомский.
23. Русская архитектура эпохи классицизма.
24. Романтизм в живописи русских художников
25. «Голубая роза». Творчество Н.П. Крымова, П.В. Кузнецова, М.С. Сарьяна и др.
26. «Бубновый валет». Творчество Л.П. Кончаловского, А.В. Кудрин, А.В. Лентулова, Р.Р. Фалька и др. Живописно-пластические поиски в духе постимпрессионизма.
27. В.В. Кандинский - один из основоположников абстрактного искусства.
28. Михаил Ларионов - создатель лучизма (ранний опыт абстрактного искусства).
29. К.С. Малевич. Обращение к кубизму, футуризму. Разработка собственной системы абстрактного искусства («супрематизма»).
30. П.Н. Филонов. Стремление в художественных синтетических формулах выразить грядущий «мировой расцвет». Принцип «аналитического искусства».
31. Скульптура. Развитие скульптурного портрета. А.С. Голубкина. С.Т. Коненков.
32. Общая характеристика архитектуры.
33. Стиль «модерн».
34. Неоклассицизм.
35. Неорусский стиль.
36. Конструктивизм.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с личными интересами. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Шатровое зодчество.
2. Особенности архитектуры Петербурга XVIII в.
3. Особенности скульптуры XIX в.

Вариант № 2

1. Икона митрополитов Петра и Алексия с житием.
2. Особенности архитектуры Москвы. XVIII века.
3. Особенности декоративно-прикладного искусства XIX в.

Вариант № 3

1. Творчество Симона Ушакова.
2. Вклад В.В. Растрелли в русскую архитектуру
3. Исторический жанр в живописи XIX в.

Вариант № 4

1. Архитектура Московского Кремля.
2. Портретный жанр в живописи XVIII в.
3. Бытовой и пейзажный жанры живописи XIX в.

Вариант № 5

1. Особенности деревянного зодчества.
2. Пейзажная живопись XVIII в.
3. Синтез архитектуры и скульптуры XIX в.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Русская архитектура конца XV–XVI вв.
2. Градостроительство и крепостное зодчество XVI в.
3. Монументальная живопись XVI в.
4. Иконопись XVI в.
5. Книжное искусство XVI в.
6. Декоративно-прикладное искусство XVI в.
7. Шатровые храмы XVI–XVII вв.
8. Культовое зодчество XVII в.
9. Гражданское зодчество XVII в. Общая характеристика. Основные памятники.
10. Оружейная палата: функции, структура, основные мастера иконописи и живописи.
11. Особенности монументально-декоративной живописи XVII в.
12. Творчество С. Ушакова.
13. Станковая живопись XVII в.
14. Декоративно-прикладное искусство XVII века.
15. Особенности деревянного зодчества.
16. Направления в живописи XVII века.
17. Фресковая живопись XVII века.
18. Развитие графики, гравюры и книгопечатания в XVII века.
19. 19 Расцвет прикладного искусства XVII века.

7.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Особенности развития русского искусства в первой четверти XVIII в.
2. Архитектура Петербурга и его пригородов первой четверти XVIII в.
3. Архитектура Москвы в начале XVIII в.
4. Монументально-декоративная живопись Петровской эпохи.
5. Скульптура первой четверти XVIII в.
6. Станковая живопись Петровской эпохи.
7. Графика Петровского времени. Мастера, произведения.
8. Русская архитектура середины XVIII в. Творчество Ф.-Б. Растрелли, С.И. Чевакинского, И.В. Мичурина, Д.В. Ухтомского.
9. Монументально-декоративная живопись и скульптура середины XVIII в.
10. Станковая живопись эпохи барокко. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.
11. Творчество служивших в России художников-иностранцев Георга-Христофа Гроота, Пьетро Ротари, Луи Токке.
12. Декоративно-прикладное искусство середины XVIII в.
13. Периодизация классицизма в русском искусстве.
14. Архитектура раннего классицизма. Основные мастера, памятники.
15. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Проекты, постройки.
16. Творчество И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кваренги.
17. Скульптура второй половины XVIII в. Монументальная и станковая скульптура. Мемориальная скульптура. Мастера, произведения.
18. Русские портретисты эпохи классицизма. Творчество Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
19. Классический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и Ф.Я. Алексеева.
20. Историческая и мифологическая живопись. Творчество А.П. Лосенко, П.И. Соколова, Г.И. Угрюмова.
21. Бытовая живопись второй половины XVIII в. Мастера и направления.
22. Искусство первой трети XIX в. Разнообразие стилистических направлений.
23. Стилистические особенности архитектуры ампира. Ансамбли А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона, К.И. Росси, В.П. Стасова.
24. Архитектура Москвы после 1812 г. Творчество О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева.
25. Скульптура первой половины XIX в. Творчество В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова, Ф.П. Толстого, Б.И. Орловского, И.П. Витали, П.К. Клодта.
26. Портрет эпохи романтизма. Творчество О.А. Кипренского и В.А. Тропинина.
27. Романтический пейзаж. Творчество С.Ф. Щедрина и М.Н. Воробьева.
28. Особенности развития жанра исторической живописи. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни.
29. Эволюция бытового жанра в творчестве А.Г. Венецианова. Художники школы Венецианова.
30. Творчество П.А. Федотова.
31. Творчество А.А. Иванова.
32. Изобразительное искусство в общекультурной ситуации пореформенной России. В.Г. Перов и бытовой жанр 1860-х годов.
33. Творчество И.Н. Крамского и Н.Н. Ге.
34. Жанровая живопись художников-передвижников (работы В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковского).
35. Пейзажная живопись художников-передвижников. Творчество А.Г. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина.
36. Позднее искусство художников-передвижников. Творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова.
37. Батальный жанр в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина.

38. Фольклорная, сказочная и религиозная тематика в исторической живописи. Творчество В.М. Васнецова, М.В. Нестерова.
39. Архитектура второй половины XIX века.
40. Скульптура второй половины XIX века. Проекты памятников М.О. Микешина. Творчество А.М. Опекушина, М.М. Антокольского.
41. Академическая живопись второй половины XIX века.
42. Основные направления развития графики в XIX века.

7.6.ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Русская художественная культура конца XIX – начала XX в.
2. Творчество К.А. Коровина: мотивы, художественные особенности.
3. Творчество В.А. Серова.
4. Творчество М.А. Врубеля.
5. Русская архитектура начала XX в. Основные мастера и сооружения модерна, неорусского стиля и неоклассицизма.
6. Стилистическое своеобразие скульптуры рубежа XIX – XX в.
7. Концепция и художественная практика мастеров объединения «Мир искусства». Творчество А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Б.М. Кустодиева.
8. Национальная тематика в работах мастеров «Союза русских художников». Творчество И.Э. Грабаря, А.П. Рябушкина, Ф.А. Малявина.
9. Символизм в живописи рубежа веков. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы».
10. Объединение «Бубновый валет». Живопись П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Лентулова.
11. Объединение «Ослиный хвост». Творчество М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой.
12. Примитивизм в искусстве в начале XX в. Творчество Н. Пирсмани (Пирсманишвили) и М.З. Шагала.
13. Беспредметная живопись В.В. Кандинского.
14. «Аналитическая» живопись П.Н. Филонова.
15. Супрематизм. Творчество К.С. Малевича и его учеников.
16. Живопись и дизайн В.Е. Татлина.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «История русского искусства XVI - XIX вв» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
Хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алленов М.М. Русское искусство XVIII- начала XX века. Кн. 2. — М. : Трилистник, 2000. — 320 с. : ил.](#)
2. [Деготь Е. Русское искусство XX века. — М. : Трилистник, 2002. — 243 с.](#)
3. [История русского искусства : конспект лекций. — Красноярск : \[б. и.\], 2007. — 397 с.](#)
4. [История русского искусства : Искусство второй половины XIX века : учебник. Т. 2, Кн. 1 / под ред. М.Г.Неклюдовой. — Изд. 2-е, перераб. — М. : Изобр. искусство, 1980. — 312 с. : ил.](#)
5. [История русского искусства : Искусство конца XIX - начала XX века : учебник. Т. 2, Кн. 2 / под ред. М.Б. Милотворской. — Изд. 2-е, перераб. — М. : Изобр. искусство, 1981. — 288 с. : ил.](#)
6. [Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Искусство, 1982. — 399 с.](#)
7. [Пилявский В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. — М. : Стройиздат, 1994. — 600 с.](#)
8. [Самин Д. К. Самые знаменитые зодчие России. — М. : Вече, 2004. — 480 с.](#)
9. [Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. / Т.В. Ильина. — М.: Высшая школа, 2007. — 407 с.](#)
10. [Лифшиц Л. Русское искусство X-XVII веков. Т. 1 / М. Алленов, Л. Лифшиц. — М. : Белый город, 2007. — 347 с.](#)
11. [Любимов Л. Искусство древней Руси. / Л.Любимов. — М. : Просвещение, 1981. — 336 с., илл.](#)
12. [Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник в 2-х т. / Н. М. Сокольникова. — Академия, 2007. — 304 с. : илл. \[16\] с цв. вкл.](#)
13. [Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля. Деисусный и праздничный ряды иконостаса : каталог. — М. : Красная площадь, 2004. — 290 с. : ил.](#)

Дополнительная литература:

14. [Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. В 2-х т. / М.В. Алпатов. - М.: Искусство, 1967. -216с.](#)
15. [Бойко Н. Истории знаменитых полотен / Н. Бойко. —Ростов н/Д:Феникс, 2006. -224 с.](#)
16. [Дунаев, М. М. Своеобразие русской религиозной живописи XII – XX веков : очерки рус. культуры, XII – XX вв. \[Текст\] / М. М. Дунаев; Моск. духов. акад. — М. : Филология, 1997. — 221 с.](#)
17. [Даниэль, С. Русская живопись: между Востоком и Западом: \[альбом\] / С. Даниэль. — Спб.: Аврора, 2000. — 287 с.](#)
18. [Иванов А.Б. Рассказы о русских художниках. / А.Б. Иванов. — М.: Просвещение, 1988.-128 с.](#)

19. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 3: Русское искусство. Советское искусство. /сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1989. – 380 с. – (ил.). Муз.отд. Шифр: 85.1 ББК: 85.1 (библ. ЛГАКИ).

20. История русской архитектуры/Ред. Л.В.Виноград. Авт. коллектив: Н.И.Брунов, А.И.Каплун и др. М, 1956.

21. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – СПб.: Строй-издат. С-Петербургскоеотд-ние, 1993. – 289 с.

Интернет-источники:

22. Журнал «Русское искусство»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusiskusstvo.ru.

23. Сервер «Архитектура России»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.archi.ru.

24. Сервер «Музеи России»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.museum.ru/mus>.

25. Государственный Русский музей: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.rusmuseum.ru/e_calen.html.

26. Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.tretyakov.ru/

27. 6 Государственный исторический музей. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: : www.shm.ru/

28. Государственный Эрмитаж: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - hermitagemuseum.org

29. Образовательные ресурсы интернета- Искусство: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://alleng.org>