

Темы лекций по разделам

№	Наименование раздела, темы	Количество аудиторных часов		
		Всего	в том числе	
			лекции	семинарские занятия
Раздел 1. Древнерусское искусство				
	2 курс 1 семестр	17	9	8
1	Искусство древних славян (I-IX века)	2	1	1
2	Искусство раннефеодального государства (X-XI в)	5	3	2
3	Искусство периода борьбы за объединение русских земель вокруг Москвы (XII-XV века)	9	4	5
	2 курс 2 семестр	17	9	8
4	Искусство периода образования централизованного государства (XV-XVI века)	12	6	6
5	Искусство феодально-крепостнического государства XVII века	5	3	2
Раздел 2. Русское искусство XVIII века				
	3 курс 1 семестр	33	9	24
6	Искусство петровского времени	8	2	6
7	«Аннинское» и «Елизаветинское» барокко	14	4	10
8	Искусство второй половины XVIII века	11	3	8
Раздел 3. Русское искусство первой половины XIX века				
	3 курс 2 семестр	36	9	27
9	Александровский классицизм	16	4	12
10	Николаевский классицизм	20	5	15
	4 курс 1 семестр	25	9	16
	Раздел 4. Русское искусство второй половины XIX века	10	4	6
	Раздел 5. Русское (советское) искусство XX века	15	5	10
	Форма контроля – зачет			

Раздел 1. Древнерусское искусство.

Тема 1. Периодизация древнерусского искусства. Искусство древних славян.

Древнерусское искусство как исток славянской художественной культуры. Специфические особенности древнерусского искусства. Его связь с христианской религией, вкусами и потребностями правящего класса феодального общества. Взаимосвязи с искусством Византии, южнославянских стран, западной Европы. Проблема синтеза искусств. Первые сведения о славянах. Языческое искусство. Звериный стиль. Збручский идол.

1 час лекция, 1 час семинар.

Тема 2. Искусство раннефеодального государства (X-XI). Искусство Киевской Руси.

Принятие христианства как государственной религии и его прогрессивное значение.

Архитектурные памятники Киева. Собор Святой Софии в Киеве (1037). Идеиная сущность архитектурного образа и самобытность решения (пятинефный план, многокупольность, пирамидальность композиции, отличие от Софии Константинопольской). Богатое убранство интерьера. Мозаики и фрески. Система росписи собора, ее соответствие небесной иерархии. Разнообразие колористических решений. Сотрудничество греческих и русских мастеров. Значение Киевской Софии для развития русского зодчества. Софийские соборы в Новгороде и Полоцке.

Станковая живопись: первые русские живописцы.

Миниатюры «Остромирова Евангелия» (1056-1057), «Изборника Святослава» (1073).

Ювелирное искусство: художественное литье, ковка, чеканка, тиснение, скань, чернь, перегородчатая эмаль.

3 часа лекции, 2 часа семинары.

Тема 3. Искусство периода борьбы за объединение русских земель вокруг Москвы. Искусство Новгорода и Пскова (XII-XIII).

Распад Киевской Руси на ряд независимых княжеств. Сложение местных художественных школ. Архитектура Новгорода: Николо-Дворищенский собор (1113), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), церковь Спаса на Нередице (1198). Архитектура Пскова: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1156). Своеобразные новгородские черты: суровая простота, лаконизм и монолитность форм, тип одноглавого четырехстолпного храма.

Монументальная живопись Пскова: линейная манера фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Становление новгородского оригинального стиля во фресках церкви Спаса на Нередице (1199): суровость идеала, народные новгородские типы, монументальность, своеобразие живописного стиля.

Иконопись Новгорода: связь с византийскими и киевскими художественными традициями, формирование новгородской школы иконописи (колорит и композиция). «Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение», «Святой Георгий», «Святой Николай», «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий».

Искусство Владимиро-Суздальской земли.

Складывание самостоятельных художественных школ в отдельных русских землях. Новые черты в архитектуре и живописи. Синтез архитектуры и скульптуры, скульптурный рельеф. Развитие живописи. Фрески Дмитриевского

собора. Композиция «Страшный суд». Иконопись: оглавный «Деисус», «Дмитрий Солунский», «Борис и Глеб».

Татаро-монгольское нашествие и его роль в развитии искусства Руси.

4 часа лекции, 5 часов семинары

Тема 4. Искусство периода образования централизованного государства (XIV – первая половина XV веков). Искусство Новгорода и Пскова.

Простота и суровость архитектуры: церковь Николы на Липне (1298), Успение на Волотовом поле (1352) – памятники переходного периода. Формирование нового типа храма во второй половине XIV века: церковь Федора Стратилата (1361), Спаса на Ильине улице (1374).

Консервативный характер новгородского зодчества XV века. Тип миниатюрной церкви: церковь Симеона в Зверине монастыре. Гражданские сооружения: стены и башни Новгородского кремля, Грановитая палата (1433).

Архитектура Пскова. Псков – вечевая республика в 1348 году. Расцвет архитектуры. Своеобразие и связь с деревянным зодчеством. Церковь Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1311), церковь Василия Великого на Горке (1413). Создание без столпных храмов. Гражданские сооружения: крепостные стены Пскова, Паганкины палаты.

Живопись Новгорода и Пскова. Расцвет монументальной живописи в XIV веке. Творчество Феофана Грека в Новгороде. Росписи церкви Спаса на Ильине улице (1378). Кризис монументальной живописи в конце XV века. Усиление графической манеры письма.

Иконопись Новгорода и Пскова XIV – XV веков. Отражение в Новгородской живописи демократических идеалов. «Рождество Богородицы», «Архангел Михаил». Расцвет иконописи в конце XIV – начале XV веков: фольклорный характер, чистота и сочность колорита, упрощение форм. Усиление повествовательности, отражение исторических событий: «Битва суздальцев с новгородцами», «Молящиеся новгородцы». Кризис новгородской иконописи в конце XV века.

Своеобразие Псковской иконописи: трактовка образов, колорит. «Собор Богоматери», «Сошествие во ад». Самобытность «северных писем»: отражение народных художественных идеалов и вкусов. «Снятие со креста», «Положение во гроб».

Вклад Новгорода и Пскова в русское искусство.

Искусство Московского княжества XIV-XV вв.

Традиции владими́ро-суздальской художественной культуры в раннемосковском искусстве.

Храмовое строительство Москвы, Коломны, Звенигорода. Золотой век средневековой русской живописи. Две линии развития московской художественной культуры: ориентация на традиции северо-востока Руси и палеологовский стиль.

Феофан Грек: работы мастера и художников его круга. Андрей Рублев и искусство Москвы XV в. Особенности духовного климата Руси эпохи Сергия Радонежского. Корпус памятников, атрибутируемых Рублеву и мастерам его круга. Формирование высокого иконостаса: структура и символика. Деисусный и праздничный чины иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля: проблемы и гипотезы.

Государственный характер монументального строительства Москвы. Роль итальянских мастеров в создании резиденции великого государя Ивана III. Аристотель Фиорванти, Алевиз Новый, Марко Фрязин, Антонио Солари. Характер воздействия кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI в. Складывание общерусского стиля в искусстве. Творчество Дионисия. Особенности росписи Ферапонтова монастыря. Влияние искусства Дионисия на живопись XVI в. Иконы, прославляющие местных святых, стилевые особенности. Искусство позднего русского Средневековья, его периодизация. Завершение формирования общерусского стиля в искусстве Москвы. Церковный и государственный контроль над искусством. Регламентация искусства.
6 часа лекции, 6 часов семинары

Тема 5. Искусство феодально-крепостнического государства XVII века.

Историко-культурные факторы, определившие характер искусства России XVII в. Изменение общественного сознания и процесс обмирщения культуры и искусства. Влияние церковного раскола на искусство: возникновение разных эстетических воззрений. Этапы развития архитектуры XVII в. Появление каменного гражданского строительства. Шатровые вотчинные храмы. Городское церковное зодчество: культовые сооружения Москвы, Ярославля, Ростова.

Новые тенденции в искусстве второй половины XVII в.: первые русские эстетические трактаты Иосифа Владимирова и Симона Ушакова. Новые иконографические источники и жанры русской живописи. Иконы Симона Ушакова. Возникновение портретного жанра – появление парсуны.

3 часа лекций, 2 часа семинары

Раздел 2. Русское искусство XVIII века.

Тема 6. Изобразительное искусство и архитектура петровской эпохи

Утверждение новых художественных идеалов. Влияние личности Петра I на формирование нового искусства. Архитектура первой четверти XVIII в. Переход к западной системе ордерной архитектуры. Регулярный принцип планировки Петербурга. Разработка новых типов общественных и жилых сооружений. Зарождение дворцово-парковой архитектуры. 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.

Миниатюрная живопись. ДПИ.

2 часа лекции, 6 часов семинары

Тема 7. «Аннинское» и «Елизаветинское» барокко 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, И.К. Коробова. Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Городские ансамбли Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Царское Село. Московская архитектурная школа середины XVIII в.

Барочные и рокайльные тенденции в станковой живописи и графике. Развитие портретной живописи. Луи Каравакк. Творчество А.П. Антропова, И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова.

Декоративная живопись рококо.

4 часа лекции, 10 часов семинары

Тема 8. Искусство второй половины XVIII века.

Влияние идей Просвещения на художественную жизнь России. Смена эстетических идеалов.

Утверждение классицизма Этапы развития классицизма в России. Основание Академии художеств и ее роль в становлении национальной школы изобразительного искусства.

Педагогическая система Академии художеств. Пенсионерство как форма художественного сотрудничества русских и иностранных мастеров.

Стилистические особенности архитектуры раннего классицизма: связь с барокко. Проблема стилизации в раннем классицизме. А. Ринальди. Ансамбль Ораниенбаума. Московский вариант классицизма. Своеобразие творческого метода В.И. Баженова, его главные проекты.

Творчество М.Ф. Казакова. Казаковские альбомы. Творчество И.Е. Старова: дворцовые ансамбли, соборы, усадебные постройки. Архитектура зрелого классицизма. Работы Ч. Камерона в Царском Селе. Творчество Д. Кваренги.

Зарождение академизма в русской живописи. Историческая и мифологическая живопись.

Творчество А.П. Лосенко. Живопись второй половины XVIII в.: пейзаж и бытовой жанр. Развитие портретной живописи в творчестве Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского. Гравюра и рисунок. Русская школа скульптуры. Н. Жилле и скульптурный класс Академии художеств. Станковая, монументальная, декоративная и мемориальная скульптура. Ведущие мастера. Раннее творчество М.И. Козловского.

Психологические портреты Ф.И. Шубина. Деятельность И.П. Мартоса.

Виды декоративно-прикладного искусства. Техники работы по дереву, металлу, ткани. Фарфор. Ювелирные украшения.

3 часа лекции, 8 часов семинары

Раздел 3. Русское искусство первой половины XIX века.

Тема 9. Александровский классицизм.

Дифференциация стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в. Интерес к градостроительным задачам: в Петербурге завершается строительство основных площадей. Москва после пожара 1812 года перестраивается. Синтез архитектуры и скульптуры. Стиль и характер архитектуры. Воронихин А.Н.: Казанский собор, Тома де Томон: здание Биржи, Захаров А.Д.: здание Адмиралтейства. Ансамблевость творчества архитектора России К.И. Архитекторы Москвы: О. Бове, Д.И. Жилярди.

Скульптура. Творчество скульпторов: Мартос И.П. памятник «Минину и Пожарскому» в Москве. П.К. Клодт и его «Укротители коней». Декоративно-монументальная скульптура С.С. Пименова и В.И. Демут-Малиновского, работы Б.И. Орловского, И.П. Витали. Медальерное искусство Федора Толстого.

Романтизм в живописи. Творчество О.П. Кипренского, В.А. Тропинина; портрет как искусство. Развитие пейзажа и жанровой живописи.

4 часа лекции, 12 часов семинары

Тема 10. Николаевский классицизм.

Кризис классицизма. Обращение к прошлому как выражение влияния идей романтизма на архитектуру. Начало периода эклектики. Русско-византийский стиль. Соотношение романтических и академических тенденций в системе изобразительных искусств. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма. Возникновение новых тенденций в исторической живописи второй трети XIX в. Творчество К.П. Брюллова и Ф.И. Бруни. Академизм и возникновение салонного искусства. Творческий путь А.А. Иванова, П.А. Федотова.

5 часов лекций, 15 часов семинары

Раздел 4. Русское искусство второй половины XIX века

Эклектика в архитектуре: увлечение готикой, итальянским ренессансом. Псевдорусский стиль. Рациональная архитектура. Возникновение художественной концепции модерна.

Кризис монументальной скульптуры.

Изобразительное искусство в эпоху реформ. Утверждение метода критического реализма.

Бунт 14-ти в 1863 г., создание Артели художников. Просветительская программа Товарищества передвижных художественных выставок. Творчество художников И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.Г. Перов. Пейзаж в творчестве передвижников А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев и др. Бытовой жанр в творчестве передвижников Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Е. Маковский. Батальный жанр и творчество В.В. Верещагина. Творчество И.Е. Репина и В.И. Сурикова. Русский исторический жанр в творчестве В.М. Васнецова.

Стиль модерн – как синтез архитектуры, живописи и декоративных искусств на рубеже XIX- XX веков.

Место и роль изобразительного искусства в культуре серебряного века. Символизм в живописи рубежа веков: литературная теория и художественная практика. Стиль модерн в русском искусстве: архитектурный и сценический ансамбль, оформление интерьера и бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства. Объединение «Мир искусства».

4 часа лекции, 6 часов семинары

Раздел 5. Русское (советское) искусство XX века.

Тема 1. Русское (советское) искусство конца 19 - начала 20 веков

Художественные объединения первого десятилетия XX века: «Союз русских художников», «Бубновый валет», «Голубая роза», «Ослиный хвост». Русский авангард и его природа.

Творчество архитектора Шехтеля: Московский модерн.

Импрессионизм в скульптуре: творчество А.С. Голубкиной.

Тема 2. Русское (советское) искусство после 1917 года.

Государственная политика в области культуры. Декреты Советской власти. Формирование пролетарского искусства. План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Агитационно-массовое искусство 1917-1920-х гг.: плакат, фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Массовые празднества первых лет революции. Теория и практика конструктивизма. От конструкции к архитектуре и дизайну В. Е. Татлина.

Дизайнерские работы Л.С. Поповой, А.М. Родченко, В.С. Степановой, А.А. Экстер, В.А. и Г.А. Стенбергов. Конструктивизм и театр. Художественные группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х гг.: АХРР, ОСТ, «4 искусства», ОМХ.

Тема 3. Искусство 1930-1950-х гг.

Утверждение метода "социалистического реализма" во всех сферах искусства. Социальный заказ в официальном искусстве. Мифологизация художественного образа.

Тема 4. Советское искусство в период оттепели.

Влияние новых идеологических подходов на эстетику времен оттепели. Искусство периода оттепели: возвращение к наследию русского авангарда, западные влияния и индивидуальные творческие решения. Искусство «сурового стиля» и ценности молодого поколения 1960-х гг. Работы Н.И. Андропова, П.Ф. Никонова, Т.Т. Салахова, В.Е. Попкова, Г.М. Коржева.

Тема 5. Развитие изобразительного искусства во второй половине XX века.

Живопись 1970-1980-х гг.: смена тематики. «Семидесятники». Формирование художественного рынка: проблема ориентации на образец и этического выбора.

Зарождение концептуализма. И. Кабаков.

Официальные и неофициальные выставки. Обновление салонного искусства.

Неопримитивизм и профессиональное искусство. Скульптура 1960-1990-х гг. Контраст между официальным и нонконформистским искусством. Группа «Лианозово». Соцарт – как разновидность поп-арта.

5 часов лекций, 10 часов семинары