

Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской
Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
священник Виталий Шербаков

Рабочая программа дисциплины Теория и история Церковного искусства

Направление подготовки
Практическая теология Православия

Уровень образования
бакалавриат

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения
очная

Тамбов,
2018

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриат); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата» преподавателем к.фил. н. Евтихиевой Людмилой Юрьевной и обсуждена на заседании Церковно-практической кафедры «Тамбовской духовной семинарии Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»

Протокол № 16 от «30» мая 2018 г.

Зав. кафедрой

к.пед.н. П.Н. Евтихийев

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины церковное искусство являются:

формирование базовых знаний в области художественного наследия разных стран и народов – получение представлений обо всех видах, жанрах, техниках и стилях пластических видов искусства, начиная с древнейших времен и кончая началом XX в.;

формирование основных знаний в области церковного искусства;

приобретение основных навыков научно-исследовательской работы в определении специфики и художественных особенностей произведений архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства;

побуждение учащихся к самостоятельным размышлениям о роли творчества в жизни отдельного человека и общества, о значении художественной культуры в сложении межконфессиональных и общественных отношений;

формирование художественного вкуса.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

а) общекультурные компетенции (ОК):

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 6);

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

-способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

в) профессиональные компетенции (ПК):

– способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);

– способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);

В результате освоения дисциплины «Теория и история Церковного искусства» студенты должны:

знать:

- необходимую вводную информацию о самых значительных произведениях христианского искусства (Византии и Западной Европы);
- иметь цельную картину развития христианского искусства в историческом аспекте;
- основные концепции и подходы к изучению христианского искусства;
- художественно-эстетические и богословские аспекты искусства;
- специфику форм и видов искусства;
- содержание основных источников;

уметь:

- дать историческую и художественную характеристику различных видов и форм искусства;
- подвергнуть элементарному анализу и смысловой интерпретации произведения христианского искусства;
- грамотного применять понятийно-категориальный аппарат данной дисциплины в богословской и проповеднической деятельности;
- иметь навык критической работы с источниками и литературой по изучаемому курсу.

владеть:

- навыками сопоставительного анализа различных периодов развития христианского искусства;
- технологиями приобретения, использования знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Теория и история Церковного искусства» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной программы, изучается в 6,7 семестрах.

Данная дисциплина имеет содержательно-методологическую связь со многими гуманитарными курсами, – с историей России, историей религий, историей РПЦ и др. Общие навыки и умения, необходимые для освоения курса церковное искусство, складываются в рамках программы средней школы. Специальные умения начинают формироваться в процессе изучения дисциплины в художественной и высшей школе.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 зачетных единиц (144 часов).

Формы промежуточной аттестации - зачет (6,7 семестры)

Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
Всего часов	144	6,7
Контактная работа студента с преподавателем	86	6,7
Из них:		
Лекции	26	6,7
Практические занятия	60	6,7
Самостоятельная работа	58	6,7
Промежуточная аттестация: зачет		6,7

Тематическое планирование

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Количество аудиторных часов		Самост. работа студентов	Промежуточный контроль
			Лекции	Практические (семинары)		
	Раздел 1. Введение					
1.	Основные понятия искусства	4	1	2	1	Устный опрос
2.	Первобытное искусство	5	1	2	2	Устный опрос
	Раздел 2. Древний мир.					
3.	Искусство Древнего Востока.	1	1			Устный опрос
4.	Античное искусство.	1	1			Устный опрос
	Раздел 3. Искусство Византии и стран Западной Европы в средние века.					Устный опрос
5	Искусство Византии.	5	1	2	2	Устный опрос
6	Искусство стран Западной Европы.	5	1	2	2	Устный опрос
	Раздел 4. Искусство Возрождения.					Устный опрос
7	Искусство Италии.	1	1			Устный опрос
8	Искусство Испании.	5	1	2	2	Устный опрос
9	Искусство Нидерландов.	4		2	2	Устный опрос
10	Искусство Германии.	5	1	2	2	Устный опрос

11	Искусство Франции.	1	1			Устный опрос
	Раздел 5. Искусство стран Западной Европы Нового времени.					
12	Искусство рубежа XVI–XVII вв.	5	1	2	2	Устный опрос
13	Искусство XVII в.	5	1	2	2	Устный опрос
14	Искусство XVIII в.	5	1	2	2	Устный опрос
15	Искусство XIX в.	4		2	2	Устный опрос
	Раздел 6. Искусство Западной Европы начала XX в.					Устный опрос
16	Стиль «модерн».	4		2	2	Устный опрос
17	Основные направления в живописи начала XX в.	4		2	2	Устный опрос
18	Скульптура начала XX в.	4		2	2	Устный опрос
19	Архитектура начала XX в.	4		2	2	Устный опрос
	Всего за 6 семестр	72	13	30	29	
	Раздел 7. Древнерусское искусство.					Устный опрос
20	Художественное наследие древних славян.	4		2	2	Устный опрос
21	Искусство Киевской Руси.	3	1		2	Устный опрос
22	Искусство Владимиро-Суздальской Руси.	2		2		Устный опрос
23	Искусство Древнего Новгорода.	3	1		2	Устный опрос
24	Искусство Древнего Пскова.	2		2		Устный опрос
25	Живопись Твери.	3	1		2	Устный опрос
26	Искусство Москвы.	2		2		Устный опрос
27	Искусство XVI в.	3	1		2	Устный опрос
28	Древнерусские города в XVII в.	2		2		Устный опрос
29	Древнерусская рукописная книга.	4	1	2	1	Устный опрос
30	Скульптура и декоративно-прикладное искусство	4		2	2	Устный опрос

	Древней Руси.					
	Раздел 8. Русское искусство XVIII в.					Устный опрос
31	Русская архитектура первой половины и середины XVIII в.	3	1		2	Устный опрос
32	Изобразительное искусство первой половины XVIII в.	3	1	2		Устный опрос
33	Основание Академии художеств.	3	1		2	Устный опрос
34	Расцвет русского портрета во второй половине XVIII в.	2		2		Устный опрос
35	Классицизм в русской архитектуре.	3	1		2	Устный опрос
36	Скульптура второй половины XVIII в.	2		2		Устный опрос
	Раздел 9. Искусство XIX в.	4		2	2	
37	Развитие городских ансамблей в архитектуре первой трети XIX в. Синтез архитектуры и скульптуры.	3	1		2	Устный опрос
38	Живопись и графика первой половины XIX в.	2		2		Устный опрос
39	Искусство второй половины XIX в.	3	1		2	Устный опрос
40	Русское искусство XIX – начала XX в.	2		2		Устный опрос
41	Архитектура.	3	1		2	Устный опрос
42	Живопись и графика.	2		2		Устный опрос
43	Скульптура.	5	1	2	2	Устный опрос
	Итого за 7 семестр	72	13	30	29	
	ВСЕГО	144				

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема Основные понятия искусства.

1. Искусство как образ мышления.

Искусство – результат деятельности человека. Понятие «эстетической ценности». Роль воображения в создании произведения искусства. Характер, интеллект и духовный мир – важнейшие стороны личности художника, влияющие на его воображение. Основные проблемы творчества: различие между ремесленником и художником; оригинальность и традиция; смысл и стиль; самовыражение и зрительское восприятие.

2. Виды и жанры искусства.

Понятие о пластических видах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.

Живопись, ее эстетические особенности. Монументальная живопись (фреска, мозаика, витраж) и станковая живопись (картина). Основные жанры живописи: исторический, бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт. Цвет – одно из главных выразительных средств живописи.

Графика: рисунок и гравюра. Техника гравюры: ксилография, резцовая гравюра, офорт, литография. Графические жанры: книжная иллюстрация, газетные и журнальные рисунки, политическая карикатура, плакат, афиша. Лаконизм художественного языка - особая сила графики.

Скульптура: круглая скульптура (допускающая обход) и рельеф (барельеф, горельеф). Понятия монументальной и станковой скульптуры. Скульптурная техника: валяние, лепка.

Архитектура, ее назначение и особенность. Архитектура и среда. Архитектура и традиции.

3. Система художественных выразительных средств. Понятие композиции.

Композиция как способ существования художественного произведения. Значение сюжета, формы, пространства, линии, цвета, света, ритма, жеста в изобразительном искусстве. Архитектура: принцип тектоники, роль декора, формы (симметрии, асимметрии), масштаба, пропорций, ритма, соотношения внешнего и внутреннего пространства. Композиционные формы и проблема стиля.

Тема Первобытное искусство.

1. Источники изучения художественной первобытной культуры

Основные источники изучения художественной первобытной культуры: археология, геология, антропология, палеоботаника, история, мифология, фольклор и др. Первые археологические открытия XIX века. Хронологические рамки существования первобытного общества. Особенности первобытного искусства и его зависимость от природных факторов. Религиозные представления: тотемизм, фетишизм, магия. Виды первобытного искусства.

2. Первобытная скульптура

Круглая скульптура: женские статуэтки из Виллендорфа и стоянки Костенки; статуэтки зверей. Скульптурные материалы: камень, кость, глина, дерево. Монументальная скульптура: каменные изваяния, стелы (Манусинская котловина, Южная Сибирь).

3. Наскальная живопись

Наскальные росписи пещер Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк (Франция); Дела-Пенья, Пасегья, Альтамира (Испания); Каповая пещера (Россия). Художественные особенности росписей периодов Ориньяк-Солютрейский (35–20 тыс. до Р.Х.) и Мадлен (20–10 тыс. до Р.Х.). Петроглифы – «каменное

письмо», рисунок на скалах (Карелия).

4. Первобытная архитектура

Истоки архитектуры. Типы мегалитических сооружений: менгиры, кромлехи, дольмены. Курганы.

5. Художественные ремесла

Бронзовые ножи со скульптурами животных (Нижегородская область, Урал, Южная Сибирь, Китай). Золотые бляхи с изображением зверей (Майкопский курган) и др.

Раздел 2. Древний мир.

Мировые центры древней культуры. Место и роль искусства Древнего мира в истории культуры и цивилизации.

Тема Искусство Древнего Востока.

Понятие «Древний Восток». Основные черты экономического, социального и политического развития стран Древнего Востока. Библейские народы.

1. Искусство Древнего Египта.

1.1. Верования и мифы древних египтян в образах искусства.

Основные особенности истории Древнего Египта. Периодизация истории и культуры. Природные факторы, их значение в жизни египтян. Верования и мифы. Культ животных. Звероликие божества. Представления о загробной жизни и их воплощение в архитектуре, скульптуре, живописи. Пирамида как дом Вечности. Эволюция архитектурных сооружений: мастаба, пирамида, храм. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина (все – XXVII в. до Р.Х.). Наскальный храм царицы Хатшепсут (начало XV в. до Р.Х.). Растительные элементы в архитектурной конструкции Древнего Египта. Храмовые комплексы Карнак (XV–XIII вв. до Р.Х.) и Луксор (конец XV в. до Р.Х.).

1.2. Канон египетского искусства и его бытование.

Сложение художественного канона в рельефном и живописном изображении: распластанность фигур на плоскости, особое положение показываемого тела, система пропорций, иерархия размеров, фризообразность. Палетка фараона Нармера (ок. 3000 г. до Р.Х.). Письменность Древнего Египта (понятия пиктографии, идеографии, иероглифа) и ее связь с изобразительным искусством.

Сложение художественного канона в круглой скульптуре: портретное сходство и идеализация, плоскостность и фронтальность, стоящие и сидящие типы фигур, окраска, уравновешенность, монументальность. Проблема материала в скульптуре. Амарна. Ахетатон: дворец, росписи, рельефы, портреты фараона Эхнатона и Нефертити (перв. четверть XIV в. до Р.Х.). Особенности развития искусства Египта в поздний период.

2. Искусство Передней Азии. Географическое положение Передней Азии. Древние культурные центры и государства. Природные особенности и их влияние на развитие пластических искусств. Отличие культуры Передней

Азии от культуры Древнего Египта. Периодизация истории и культуры стран Передней Азии.

2.1. Искусство Двуречья.

Библейские сказания и описания древних городов Передней Азии, сделанные греческим историком V в. до Р.Х. Геродотом. Города древнего Шумера: Ур, Урук, Лагаш, Нипур и др. Зарождение письменности, математики, астрономии, строительного дела. Возвышение Аккада и создание Шумеро-Аккадского царства. Скульптура древнего Шумера и Аккада: статуя Курлиля (2500 г. до Р.Х.) и др. Мастерство рельефной пластики как прославление воинского подвига: стелы Эанатума (2500 г. до Р.Х.) и Нарам-Сина (ок. 2100 г. до Р.Х.). Сооружение зиккуратов (ступенчатых башен) в крупных городах Передней Азии (зиккурат в Уре). Возвышение древнего Вавилона. Особенности градостроительства. Вавилонская башня – пример переднеазиатского храма (зиккурата). Идея божественной власти царя (стела Хаммурапи, ок. 1750 г. до Р.Х.). Мелкая пластика – глиптика. Письменность.

2.2. Искусство Ассирии.

Царство колесничих и всадников. Влияние на искусство Ассирии шумерийской культуры. Крупнейшие памятники архитектуры и изобразительного искусства, города: Кар-Тукульти-Нинурта (XIII в. до Р.Х.), Дур-Шуррукен (втор. пол. VIII в. до Р.Х.) и столицы государства – Кальху (IX в. до Р.Х.), Ниневия (VIII–VII вв. до Р.Х.). Храмы, крепости и дворцы времен правления царей Тукульти-Нинурты I (XIII в. до Р.Х.), Ашшурнасирапала II (883–859 гг. до Р.Х.), Саргона II (722–705 гг. до Р.Х.) и Ашшурбанипала (668–626 гг. до Р.Х.). Ассирийский рельеф. Круглая скульптура: каменные статуи царей Ашшурнасирапала II и Салманасара III, статуэтка царя Ашшурнасирапала из янтаря.

2.3. Нововавилонское искусство.

Новое возвышение Вавилона в конце VII в. до Р.Х. Царствование Набопаласара и Навуходоносора II. Архитектура как главный вид нововавилонского искусства. Вавилон – целостный по планировке и стилю архитектурный ансамбль. Ворота богини Иштар (IV в. до Р.Х.).

2.4. Искусство Ахеменидского Ирана.

Завоевания персидского царя Кира II из рода Ахеменидов. Придворное искусство Ирана – синтез изобразительных приемов и мотивов многочисленных народов Передней Азии. Дворцовые ансамбли Персеполя и Суз. Настенные рельефные композиции. Круглая скульптура ахеменидов: статуя царя Дария Первого (конец VI – начало V в. до Р.Х.), голова статуи царевича из Персеполя (V в. до Р.Х.).

Тема Античное искусство.

Понятие «античный мир». Периодизация античной истории. Роль культуры античности в мировой истории искусств.

2.1. Искусство Эгейского мира.

Истории открытия: раскопки и археологические исследования Г. Шлимана

и А.Эванса.

2.1.1. Искусство острова Крит.

Остров Крит – центр Эгейской культуры. Особенности географического положения, торговые и культурные связи. Кносский дворец: строительная техника, композиция, своеобразие архитектурных деталей, росписи. Понятие архитектурного ордера. Скульптура: статуэтки богини со змеями, рельефы, глиптика. Критская вазапись стиля «камарес».

2.1.2. Искусство острова Фера.

Археологические раскопки С. Маринатоса на острове Фера (Санторин) в 1968–1974 гг. Древний город, открытый в местечке Акротири: «Святылище северной мельницы», «Святылище дам». Фрески так называемого «Западного дома». Росписи «Святылища лилий и ласточек», «Святылища обезьян», «Святылища антилоп и боксирующих мальчиков». «Святылище крокусов»: планировка, росписи.

2.1.3. Искусство Микен.

Планировка микенских дворцов-акрополей, понятие «мегарона». Шахтовые гробницы и их содержимое: золотые маски («маска Агамемнона», 2 пол. XV в. до Р.Х.); сосуды из золота, серебра, электра; бронзовые кинжалы, жезлы, скипетры с навершиями из золота и горного хрусталя; золотые бляшки с символами бессмертия; золотые весы. Толосные гробницы, строение, особенности. «Сокровищница Атрея» (XIV в. до Р.Х.). Расписные вазы – один из главных видов художественного творчества Микен.

2.2. Искусство Древней Греции.

Хронологические рамки искусства Древней Греции. Особенности экономического, политического и культурного развития.

2.2.1. От «геометрического стиля» к антропоморфным изображениям.

Гомеровский период: расписная керамика так называемого «геометрического стиля», ее особенности. Дипилонские вазы как архитектурное сооружение. Период греческой архаики: человеческое начало – мера всех вещей. Греческая мифология, ее роль в развитии изобразительных искусств. Типы статуй: курсы и коры. Курсы: Клеобис и Битон (ок. 600 г. до Р.Х.), «Аполлон» из Тенеи (сер. VI в. до Р.Х.), курс из Пиреи (ок. 530–520 гг. до Р.Х.). Коры с острова Самос: богиня с зайцем (ок. 560 г. до Р.Х.), статуя Арниты (555–550 гг. до Р.Х.), статуя Геры (ок. 560 г. до Р.Х.), богиня с гранатом из Кератаи (580–570 гг. до Р.Х.).

2.2.2. Древнегреческий ордер.

Художественно-образное решение стоечно-балочной конструкции в архитектуре Древней Греции. Ордерный храм – вершина греческой архитектуры, его воздействие на последующую историю архитектуры. Происхождение ордера, его составные части. Тип греческого храма – мегарон. Типы греческих храмов в зависимости от числа колонн и плана: храм «в антах», простиль, амфипростиль, периптер, псевдопериптер, диптер, моноптер, толос. Трактат о зодчестве античного автора Витрувия (I в. до Р.Х.).

Антропоморфизм архитектуры. Типы архитектурных ордеров (дорический, ионический, коринфский) и их образное осмысление. Модульное исчисление пропорций. Система оптических поправок. Раскраска греческих храмов. Греческий храм как синтез искусств (архитектуры, скульптуры, живописи). Храмы Геры в Олимпии (VII в. до Р.Х.) и Аполлона в Коринфе (ок. 550 г. до Р.Х.). Скульптура греческого храма. Афинский Акрополь: история создания, особенности плана, архитектурные образы, скульптурное оформление, идейно-образное толкование. Архитектура Древней Греции без применения ордерной системы: стадионы, театры. Планировка города, гипподамова система.

2.2.3. Классические пропорции античной красоты. Греческий канон.

Эволюция статуй кор и курсов. «Все законы мира – в изображении человека». Скульптурные материалы: мрамор, кость, бронза, золото и др. Раскраска статуй восковыми красками. Скульптурные школы. Период классики – расцвет греческой скульптуры. Попытка изображения сложного движения в работах Мирона: Афина и Марсий (V в. до Р.Х.), Дискобол (V в. до Р.Х.). Система пропорций и трактат Поликлета «Канон». Статуи атлетов: «Дорифор» («Копьеносец», ок. 440 г. до Р.Х.) и «Диадумен» («Юноша с победной повязкой», ок. 420–410 гг. до Р.Х.). Равновесие между покоем и движением – прием «хиазма». Гармония физических и нравственных добродетелей (калогатия) и ее воплощение в греческой скульптуре. Фидий и его школа: скульптура Афинского Акрополя. Общее и индивидуальное в искусстве классики: работы скульпторов Леохара, Лисиппа, Скопаса, Праксителя. Академическое направление в творчестве Леохара. Лиризм и мечтательность произведений Праксителя – «Афродиты Книдской» (сер. IV в. до Р.Х.), «Афродиты Кносской» (римская копия), «Гермеса с младенцем Дионисом» (ок. 340 г. до Р.Х.). Драматизм скульптурных образов Скопаса – «Менады» (сер. IV в. до Р.Х.), рельефного восточного фриза мавсолея в Галикарнасе (300 г. до Р.Х.). Новая мера вещей в скульптуре Лисиппа – статуи Апоксиомена («Юноши, счищающем с себя пыль после атлетических соревнований», римская копия), портрета Александра Македонского (эллинистическая копия). Проблема портрета в греческой скульптуре.

2.2.4. Греческая вазопись.

Формы и назначения ваз: амфора, кратер, килик, ликиф. От «геометрического стиля» к ориентализирующему. Восточно-ионийские мотивы: фантастические животные, растительные и иные мотивы. Расцвет «чернофигурного стиля» в VI в. до Р.Х. Эволюция стиля от «Кратера Франсуа» (работа гончара Эрготима, роспись Клития, втор. четверть VI в. до Р.Х.) к вазам, расписанным Эксекием. Роль атрибута в передаче среды и характеристике персонажей. 30-е годы VI в. до Р.Х.: переход от «чернофигурного стиля» к «краснофигурному». Мастера Эвфроний и Эвтимид. Переход от «строного стиля» к «свободному стилю» в середине V в. до Р.Х. Передача движения и поворотов фигур, изображенных в профиль, в

фас, в трех четвертном обороте и т.д. Представление поверхности вазы как некоего мыслимого пространства, обладающего своей глубиной. «Кратер из Орвьето» (ок. 450 г. до Р.Х.) – хрестоматийный пример нововведений. Белые ликифы V в. до Р.Х.

2.2.5. Искусство эллинизма.

Завоевания Александра Македонского в 334–324 гг. до Р.Х. Понятие «восточного эллинизма» и «эллинизма греческого». Подъем градостроительства – одно из ярких проявлений эпохи. Планировка эллинистических городов. Особенность ансамбля общественных зданий. Акрополь Пергама, алтарь Зевса (ок. 180 г. до Р.Х.). Ордер в эллинистическом городе как одно из средств в архитектуре, в которой все более важную роль приобретает выразительность планировки, живописно-театрального решения ансамбля, пафоса массы и пространства. Мечта о «золотом веке». Скульптура эллинизма – искусство массового воздействия: большой фриз Пергамского алтаря Зевса, «Лаокоон», статуя Ники Самофракийской. Лирическое течение в скульптуре: «Девушка из Анцио» (сер. III в. до Р.Х.), Афродита Милосская (II в. до Р.Х.). Течение, порывающее с классической нормой красоты: статуи «Старого рыбака», «Мальчика – нубийца», «Раба – точильщика»; статуэтка «Старого учителя». Искусство портрета: портретная статуя Демосфена скульптора Полиевкта (280 г. до Р.Х.). Декоративное искусство эллинизма.

2.3. Искусство Этрурии.

Этруски как наиболее развитое племя Древней Италии, их влияние на Древнеримскую художественную деятельность. История открытия этрусской культуры: Средневековье, Возрождение, XVIII в. («Семь книг о царской Этрурии» Ф. Демпстера), археологические раскопки XIX в. Виллановианская культура – предшественница этрусской. Погребения IX–VIII вв. до Р.Х., терракотовые виллановианские урны для пепла.

2.3.1. Архитектура.

Археологические свидетельства о планировке городов, системе крепостных стен и ворот, конструкции мостов и тоннелей, форме гробниц, типов храмов, жилых домов. Этрусские некрополи двух типов: пещерные гробницы и отдельно стоящие. Гробницы близ города Цере (Черветери) и гробница Риголини-Галассе в пределах некрополя Сорбо (VII в. до Р.Х.). Использование сводов в строительстве. Интерьер гробницы в Казале Мариттимо близ Вольтерры (конец VII – начало VI в. до Р.Х.).

2.3.2. Живопись этрусских гробниц.

Одна из самых ранних усыпальниц с росписями – гробница Кампана близ Вей (VII в. до Р.Х.). Плиты из гробниц Черветери (кон. VII в. до Р.Х.).

2.3.3. Скульптура.

Мелкая пластика и рельеф – основные виды скульптурных изображений: погребальная маска, женская статуэтка, косметическая коробка из Пренесты (все – VII в. до Р.Х.) и др. Скульптурные материалы: бронза, глина, слоновая кость, дерево. Своеобразие этрусской керамики.

2.3.4. Расцвет искусства Этрурии в VI – начале V в. до Р.Х.

Город Марцаботто. Реконструкция этрусского храма по Витрувию. Применение «тосканского» ордера. Декоративная храмовая скульптура: терракотовые раскрашенные антификсы с головами силена и менады. Росписи в гробницах близ Кьюзи, в Пании, Поджо-Ренцо, Тарквинии и других центрах культуры. Погребальная скульптура. Этрусские саркофаги.

2.4. Искусство Древнего Рима.

Значение искусства Древнего Рима в развитии европейской культуры. Легенда об образовании Рима. Бронзовая статуя Капитолийской волчицы (конец VI – начало V в. до Р.Х.). Историческая периодизация Древнего Рима.

2.4.1. Римская архитектура в период республики и империи.

Римский форум (форум Романум) – центральная площадь Древнего Рима: история строительства, назначение, основные постройки. Табуляриум (Государственный архив) как пример здания, на фасаде которого впервые из дошедших до нас сооружений была применена римская архитектурная ячейка (аркада). Три круглых храма богини Весты (II–I вв. до Р.Х.): на форумах Романум и Боариум (на берегу Тибра), в Тиволи. Базиликальный тип храма. Подъем строительной деятельности в Римской империи: распространение кирпично-бетонной конструкции, возведение новых форумов, общественно-административных зданий (базилик), зрелищных сооружений (театров, амфитеатров, цирков), терм, дворцов, жилых домов, храмов, мемориальных сооружений, мостов, акведуков и др. Театр Марцелла (13 г. до Р.Х.), мавзолей Августа (рубеж эр), Колизей (I в.). Второй век – «золотой век» Римской империи. Художественная политика династии Антонинов (96–192). Возведение крупнейшего сооружения римского зодчества – Пантеона (125). Архитектура III в.: термы Каракаллы и Диоклетиана, дворец в Солоне, первые христианские сооружения.

2.4.2. Скульптура Древнего Рима.

Значение древнего культа предков в развитии римского скульптурного портрета. Портрет старого римлянина (I в. до Р.Х.), так называемый «тогатус» (I в. до Р.Х.). Бронзовая статуя оратора Авла Метелла (ок. 100 г. до Р.Х.) – характерный тип римской портретной скульптуры. Воздействие древнегреческих образцов на скульптурные изображения Рима: рельеф алтаря перед храмом Нептуна в Риме (ок. 30 г. до Р.Х.). Статуя первого римского императора Октавиана Августа (кон. I в. до Р.Х.), портрет императора Веспасиана (70-е гг.). Скульптурный портрет II в. как проявление внимания к оттенкам душевного состояния человека: портреты юноши (ок. 150), императора Адриана (120–130), Марка Аврелия (конец II в.). Новые веяния в скульптуре III–IV вв.: упрощение и схематизация форм при повышенном интересе к духовной выразительности. Портреты Максимилиана Дазы (ок. 310) и Констанция Хлора (ок. 300).

2.4.3. Живопись Древнего Рима.

Живопись портретная и повествовательная (по литературным

свидетельствам). Картины с изображением битв и триумфов. Фрагменты росписей гробницы на Эсквилине в Риме. Влияние греческого искусства в живописном убранстве внутренних помещений жилого дома (росписи по штукатурке) – «первый декоративный стиль». Росписи в Помпеях. Появление «второго декоративного стиля» в 80-х гг. до Р.Х. и его особенности: стенная роспись дома на Эсквилианском холме (ок. 80 г. до Р.Х.). Росписи вилл Мистерий и Фания Синистра близ Помпей (сер. I в. до Р.Х.). Примеры художественных стилей и направлений в живописи времени Августа. Пейзаж в росписях Рима и Помпей. Возникновение «третьего декоративного стиля»: роспись в Помпеях в доме «Наказанного амура». Середина I в. – появление «четвертого декоративного стиля»: росписи во дворце Нерона (Золотом доме) и помпейского дома богачей Веттиев.

2.4.4. Искусство римских провинций.

Особенности культурного развития областей империи: восточных (Египет, Передняя Азия, Греция), западных (Галлия, Британия, Паннония), придунайских (Фракия, Мезия), западного побережья Черного моря. Возвышение сирийского города Пальмиры и его художественная культура во II–III вв.: планировка, стиль архитектурных сооружений и декоративных элементов, скульптура и живопись. Александрия – культурный торговый центр Египта. Фаюмский портрет. Особенности градостроительства африканских провинций, расположенных на территориях нынешних Марокко, Туниса и Алжира.

Раздел 4 Искусство Византии и стран Западной Европы в средние века.

Понятие «средние века». Особенности средневековой культуры:

- 1) значение христианской религии;
- 2) близость к народному творчеству. Первые этапы становления христианской Церкви.

Тема. Искусство Византии.

История возникновения Византии. Исторические вехи византийского искусства.

1.1. Катакомбное искусство первых христиан.

Понятия «катакомбное христианство» и «катакомбное искусство». Катакомбы Алжира, Туниса, Египта, Рима. Катакомбная живопись. Сложение языка символов: изображения креста, рыбы, Доброго Пастыря, ковчега (корабля), виноградной лозы, павлина, голубя. Символизм как основа средневекового искусства. Устройство и росписи римских катакомб св. Каллиста (нач. III в.), Присциллы (III в.), Домициллы (IV в.), Каммодиллы (IV в.) и др. Римская мраморная скульптура Доброго Пастыря (III в.).

1.2. Теория христианского образа.

Официальное признание христианства императором Константином

Великим в 331 г. (Миланский эдикт). Значение античных традиций в искусстве Византии. Понятие «иконы». Сложение христианской иконографии, канона. Судьба образа в первых веках христианства в Византии: спор иконоборцев и иконопочитателей (аргументы «за» и «против»). Иконоборческий период в Византии. Проведение в Никее VII Вселенского Собора (см. «Деяния Седьмого Вселенского Собора», 787). Теория богословия христианского образа св. Иоанна Дамаскина (см. «Три защитительных слова против порицающих святыне иконы или изображения»). Программа изображений. Основные функции (свойства) иконных образов: дидактически-информативная, напоминательная, религиозно-сакральная, догматическая (богословская), поклонная, декоративная. Сказание о происхождении Богородичной иконы «Троеручица». Восстановление в Византии иконопочитания; праздник «Торжество Православия» как утверждение иконного образа. Значение византийской теории образа для развития изобразительного искусства стран восточно-христианского региона. Смысл и содержание иконы.

1.3. Первые иконы Христа и Богородицы.

Спор о внешности Христа. Распространение копий «нерукотворной» иконы – важный аргумент в пользу прекращения полемики в Восточной Церкви. Сказание об образе Спаса Нерукотворного (о том, как при помощи его исцелился от проказы царь Эдессы, 10–50 гг.). Образы «Спас на убресе» и «Спас на чрепии» (на примере икон и фресковых циклов). Евангелист Лука – покровитель иконописцев. Три древнейших типа икон Богоматери: «Одигитрия» («Путеводительница»), «Елеуса» («Милостивая»), «Оранта» («Молящаяся») на примере византийских и русских икон. Сложение основных иконописных техник: энкаустика (восковыми красками), фреска (роспись по сырой штукатурке), темпера живопись на доске, витраж (изображение, сложенное из кусочков смальты – сплав стекла с минеральными красителями). Роль фаюмского посмертного портрета в сложении первых христианских иконописных техник (близость техник, отличие смыслов). Древние энкаустические иконы Христа, Богоматери, св. Иоанна Крестителя из монастыря св. Екатерины (Синай). Символика цвета. Резные (рельефные) иконы из дерева, кости, камня.

1.4. Сложение храмовой архитектуры.

Передача христианам языческих базилик (удлиненных, некупольных сооружений) Константином Великим. Базилика – выражение раннехристианских представлений о бытии, пространстве и времени (форма – античная, содержание – ветхозаветное; библейская скиния как прообраз христианского храма). Иерархичность пространства, сакральная ценность частей церковного христианского здания: нартекс, наос, алтарь. Появление купольных храмов в V в. Идейное преимущество купольного храма перед базиликальным. Сложение целостной христианской культуры и искусства в VI–VII вв. Собор Святой Софии Премудрости Божией в Константинополе

(532–537, Анфимий из Тралл и Исидор из Милета): история строительства, ее описание Прокопием в сочинении «О постройках...» (560), конструктивные особенности, декоративное оформление. Храм как образ мира (Вселенной); символика частей света. Система размещения сюжетов росписей и мозаик в храме. Архитектурные памятники Равенны: мавзолей Галлы Плацидии и православный баптистерий (V в.); базилики – Сант Аполлинаре Нуово и Сант Аполлинаре ин Класе (VI в.); церковь Сан Витале (540–547).

1.5. Монументальная живопись Византии.

Искусство мозаики. Мозаики Равенны: церквей Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Класе. Мозаики церкви св. Димитрия в Фессалониках. Монументальная живопись IX–X вв. Синтез архитектуры и живописи. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе: изображение архангела Гавриила и Богоматери с Младенцем (IX в.), императора Льва Мудрого перед троном Христа (ок. 900), серия императорских портретов (XI–XII вв.). Усиление спиритуалистического характера в монументальной живописи XI–XII вв.: мозаики XI в. церкви в Дафни (близ Афин). Мозаики церкви Луки (Хозиос Лукас) в Фокиде, художественные особенности. Влияние монументального искусства на икону: иконы св. Григория Чудотворца (XII в.) и Владимирской Богоматери (XII в.). Искусство «палеологовского ренессанса»: нарастание живописных элементов, усложнение красочной гаммы с применением переходных тонов, обогащение тематики. Мозаики и фрески монастыря Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе (1315–1320/21): сцены из жизни Христа и Акафиста Богоматери. Фрески Мистры.

1.6. Книжная миниатюра.

Константинопольская школа в книжной миниатюре IX–X вв.: «Христианская топография» Косьмы Индикоплова, рукопись Григория Низианзина (ок. 880), две Псалтири (начало XI в.). Миниатюра XI–XII вв.: иллюстрации Менология (месяцеслова) Василия Второго (начало XI в.). Органическая связь миниатюр с написанным текстом и заглавными буквами, тонкость исполнения орнаментальных заставок и инициалов, яркие и чистые тона красок. Новые черты стиля в миниатюре XIII–XV вв.: объемная передача ландшафта, элементы перспективы при изображении архитектуры, свободное движение фигур, возросшая роль портрета. Ленинградское Евангелие (конец XIII в.), рукопись Иоанна Кантакузина (рубеж XIV–XV вв.) и др.

Тема. Искусство стран Западной Европы.

2.1. Дороманское искусство (V–X вв.).

Падение Западной Римской империи в 475 г. Образование на этой территории самостоятельных государств. Периодизация средневековой культуры.

2.1.1. Искусство Европы в V–VIII вв.

Основные племена, населившие территорию Западной Европы: франки, вестготы, остготы, лангобарды, кельты. Их художественные традиции.

Мавзолей остготского короля Теодориха в Равенне (526–530) на территории Италии и Баптистерий в Пуатье (VII–VIII вв.) на территории Франции. Художественное ремесло, его доминирующее значение в искусстве V–VIII вв. Связь драгоценных украшений с древней магией. Искусство мастеров Франкского королевства: погребение короля Хиндерика (481), гробница королевы Арнегунды в аббатстве Сен-Дени (ок. 570). Расцвет золотых дел мастерства во времена франкского короля Дагоберта (629–639). Резьба по дереву мастеров на территории Скандинавии, изделия из металла. Значение христианских монастырей в развитии книжной миниатюры. Миниатюра районов Средиземноморья, Ирландии, Англии. Рельеф как основное проявление скульптурного мышления в V–VIII вв., его плоскостной и орнаментально-декоративный характер. Рельефы алтаря герцога Ратхиса из церкви Сан Мартино (734–737) и кивория баптистерия Каллиста («Плита патриарха Зигуальда», 762–776) на территории Северной Италии. Рельефы «Нарбоннской плиты» и мемориального сооружения аббата Меллебода в Пуатье (оба – VII в.).

2.1.2. Искусство Каролингской империи (конец VII – сер. IX в.)

Понятие «Каролингский ренессанс». Обращение к наследию поздней античности: возведение строений центрического типа, естественность пропорций и движений фигур в живописи, подражание позднеантичным образцам в мелкой пластике. Придворная капелла (ныне собор) Карла Великого в Аахене (800). Мозаики и фрески церквей, монастырских помещений и дворцов: мозаика апсиды церкви в Жерминьи де Пре (806). Проникновение каролингской живописи в Италию. Мастерские книжного дела в Аахене, два направления: использование наследия меровингской и англо-ирландской орнаментики и влияние позднеантичного искусства. Рукописные мастерские при преемниках Карла Великого в королевских резиденциях: скрипторий в Реймсе, в Туре. Усиление динамики, экспрессии и повествовательного начала в книге 20–40 гг. IX в.: «Евангелие епископа Эбона» (823) и «Утрехтская Псалтирь» (ок. 820), «Библия Карла Лысого» (843–851), «Евангелие Лотаря» (849–851). Мелкая пластика: оклад «Псалтири Карла Лысого» (ок. 860–870). Понятие «темные века».

2.2. Романское искусство (XI–XII вв.).

Понятие «романский стиль», его происхождение. Единство европейской культуры XI–XII вв., роль Церкви в этом процессе. Значение монастырей в развитии изобразительного искусства.

2.2.1. Архитектура.

Архитектура как основной вид искусств в период романики. Базилика – главный тип храма, его усложнение в плане и композиции, конструктивные особенности. Южный район Франции (к югу от Луары) – один из самых цветущих в Европе XI–XII вв. Его храмы: Нотр-Дам-дю-Пор в Клермон-Ферране, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, церковь монастыря в Ключни, собор Сен-Пьер в Ангулеме и др. Романская архитектура Германии: базилики

Михаельскирхе в Хильдескайме (перв. пол. XI в.) и Кириакскирхе в Гернроде (втор. пол. X в., западная апсида – XII в.). Италия – центр западной христианской Церкви, архитектура Италии (XI–XII вв.) как переплетение традиций античности и средневекового Запада: церковь Сант Амброджо в Милане (XII в.), архитектурный ансамбль в Пизе, церковь Сан Миньято аль Монте близ Флоренции (XII в.) и др.

2.2.2. Живопись.

Распространение монументальной живописи, особенности ее композиции: воплощение в зримых образах иерархической системы мироздания; плоскостное начало; лишение человеческих фигур материальности; орнаментальность складок; выразительность; любовь к фантастическому, необычному. Монументальные росписи Франции: фрески церкви Сен-Савенсюр-Гартан в области Пуату (ок. 1100) как пример группы фресок «светлых тонов»; главное произведение группы «синих фонов» – фрески аббатства Ключи (между 1100–1120). Французская миниатюра. Германская миниатюра. Итальянская живопись XI–XII вв.: фрески подземной церкви Сан Клименте в Риме (1073–1084). Испанская миниатюра.

2.2.3. Скульптура.

Связь монументальной скульптуры с романским зодчеством. Рельеф, распластаный на плоскости стены или покрывающий поверхность архивольтов и капителей – распространенная форма романской скульптуры. Дидактика – главная функция романских скульптурных изображений. Франция: скульптура тимпана и «кариатид» главного входа церкви монастыря Сен-Пьер в Муассаке (ок.1115). Тема «Страшного суда» в романской скульптуре: церковь Сен-Пьер в Болонье (1130–1140), собор Сен-Лазар в Отэне (1130–1140). Церковь Сен-Дени близ Парижа (между 1135–1144) – образец скульптурного декора для последующего строительства. «Королевский портал» собора в Шартре (1145–1155). Германия: бронзовые двери собора в Хильдескайме (между 1008–1015). Сложение «строного стиля» в скульптуре Германии на примере деревянных Распятий: «Распятие Имерварда» (ок.1160) и др. Перелом в немецком искусстве последнего десятилетия XII в.: интерес к индивидуальности, преувеличенная динамика. Италия: Виличельмо (нач. XI в.) и Бенедетто Антелами (рубеж XII–XIII вв.) – мастера скульптуры этого периода. Скульптурная мастерская при дворе императора Фридриха (начало XII в.).

2.3. Готическое искусство (XIII–XIV вв.).

Определение терминов «готический», «готика». Характерные черты эпохи.

2.3.1. Архитектура.

Усиление рационализма в зодчестве, создание логической системы конструкций и декора. Сущность готической конструкции, ее составные части, особенности. Развитие наружных декоративных форм архитектуры: фиалы, пинакли, вимперги, крестоцветы, краббы. Ведущая роль Франции в пластических видах искусств готического периода. Периодизация

французской готики. Архитектура Франции: собор Парижской Богоматери (XII–XIV вв.), соборы Амьена и Реймса, верхняя церковь Сент-Шапель в Париже (1245–1248). Строительная деятельность во Франции XIV в.: портал трансепта собора в Руане и фасад собора в Страсбурге. Поздняя готика Франции: памятная башня в Авиото, портал собора в Альби (оба – конец XV в.), северная башня на фасаде собора в Шартре (первые годы XVI в.) – образцы стиля. Гражданская архитектура Франции в период готики: замки, ратуши, дворцы и т.д. Готическая архитектура Германии, воздействие на нее французского зодчества: собор в Кельне (сер. XIII–XV в.; достроен в сер. XIX в.). Самостоятельные решения германских архитекторов: соборы во Фрейбурге (XIII–XIV вв.) и Ульме (XIV–XVI вв.; башня достроена в XIX в.); зальный тип церкви (Елизабетскирхе в Марбурге, XIII в.); стиль кирпичной архитектуры в Северной Германии.

2.3.2. Скульптура.

Значение скульптуры в готическом искусстве. Синтез искусств. Характерные черты готической скульптуры: интерес к явлениям реального мира, усиление роли светских сюжетов, развитие статуарности. Размещение скульптуры на фасаде храма и его интерьерах, иконографическая программа, символика. Религиозные и аллегорические сюжеты. Франция: порталы трансепта собора в Шартре (1200–1235); порталы западного фасада собора в Амьене (1220–1236). Стремление к детализации, живости движения и мимике в статуарной скульптуре середины XIII в.: статуи порталов западного фасада собора в Реймсе. Статуарные изображения апостолов из Сен-Шапель в Париже (ок.1248), «Золотая Мадонна» на портале южного фасада трансепта в Амьенском соборе (1288). Особенности рельефной пластики, расширение иконографической программы сюжета «Страшный суд». Тимпан с «Историей св. Стефана» на портале южного фасада трансепта собора Парижской Богоматери – пример изображения легенд о святых (последняя четверть XIII в.). Включение реальных мотивов в рельефные композиции, посвященные календарным изображениям времен года в виде отдельных жанровых фигур или сцен. Аллегорические сцены, изображающие добродетели и пороки; фантастические существа и чудовища. Развитие портретной скульптуры в середине XIV в.: статуи короля Карла Пятого и его жены Жанны Бурбонской на портале капеллы госпиталя для слепых в Париже (ок. 1390). Германия: сложение стиля в 30–40 гг. XIII в. Отличие немецкой скульптуры от французской: разнообразие иконографической программы фасада и интерьера; интерес к индивидуальному; стремление к драматизации; обилие монументальных изображений светских правителей. Скульптура собора в Бамберге – пример перехода от романского стиля к готическому. Статуи северного портала собора в Магдебурге на сюжет евангельской притчи о девах мудрых и неразумных (1240–1250). Рельефы алтарной преграды западного хора собора в Наумбурге с изображением «Страстей Христовых», группа «Распятие с предстоящими» и 12 статуй основателей храма в самом хоре

(1255–1265, там же).

2.3.3. Живопись.

Замена фрески витражом за счет вытеснения плоскости стены огромными проемами окон в готическом храме. Декоративное и дидактическое значение витража. Витражи в соборе Шартра, Сент-Шапель в Париже; соборах Анжера и Буржа (XIII в.). Эволюция стиля на протяжении XIII–XIV вв. Французская миниатюра и ее развитие. Андре Боневе и Жакмар д'Эстен – крупнейшие мастера французской миниатюры. Творчество «мастера Часослова маршала Бусико», братьев Поля, Германа и Жана Малуель – предвосхищение возрожденческих тенденций.

Раздел . Искусство возрождения.

История возникновения термина «Возрождение» («Ренессанс»). Особенности эпохи. Основные периоды развития стиля в Италии, Испании, Нидерландах, Германии, Франции. Характерные черты нового стиля.

Тема. Искусство Италии.

Италия как родоначальница нового стиля. Политические, экономические и духовные обстоятельства, повлиявшие на развитие искусства Ренессанса. Поиски нового художественного языка (обращение к искусству Византии и французской готике).

1.1. Искусство Проторенессанса.

Рождение искусства Проторенессанса в области Средней Италии – Тоскане. Ведущие культурные центры: Флоренция, Пиза, Сиена.

1.1.1. Архитектура.

Архитектура Проторенессанса – обращение к зодчеству разных времен: собор в Сиене (XIII–XIV вв.), Миланский собор (начат в 1386, завершен – в XIX в.). Новые строительные идеи в архитектуре Флоренции: францисканская церковь Санта Кроче (начата в 1295, закончена – после 1383), флорентийский собор Санта Мария дель Фиоре (начат в 1296, завершен без фонарика – в 1436). Гражданское зодчество Италии: флорентийский палаццо Веккио (1298–1314), палаццо Публико в Сиене (конец XIII – начало XIV в.), палаццо Дожей в Венеции (фасад на лагуну – 1309–1340, фасад на Пьяцетту – 1422–1430).

1.1.2. Скульптура.

Мастера пизанской школы скульптуры: Никкола Пизано (ок. 1220–1278), Арнольфо ди Камбио (ок. 1240–1302), Джоввани Пизано (ок. 1250–1317) и их работы. Римский скульптор Пьетро Каваллини (ок. 1250–1330). Живописные работы П. Каваллини и их новшество.

1.1.3. Живопись.

Работы Чимабуэ (ок. 1240–1302) – рождение проторенессансного искусства: фреска «Распятие» в трансепте верхней церкви Сан Франческо в Ассизи (1280), фреска «Мадонна со св. Франциском» в Ассизи (нижняя церковь) и алтарная картина «Мадонна с Младенцем и ангелами» (ок. 1280–

1285). Джотто ди Бондоне (1266/67–1337) – ведущий художник Проторенессанса. Его росписи капеллы дель Арена в Падуе (1308–1310 гг.), алтарная картина «Мадонна с Младенцем и ангелами» (после 1313) для церкви всех святых («Онъисанти»), росписи двух капелл в церкви Санта Кроче (1320). Мастера сиенской школы живописи: Дуччо ди Буонинсенья (ок. 1255–1319), Симоне Мартини (ок. 1284–1344), братья Пьетро и Амброджо Лоренцетти (рубеж XIII–XIV вв.). Понятие стиля «интернациональная готика».

1.2. Искусство Раннего Возрождения.

Перелом в искусстве Италии в первых десятилетиях XV в. Сближение искусства с наукой. Разнообразие художественных течений.

1.2.1. Архитектура .

Формирование стиля Возрождения в работах Филиппо Брунеллески (1377–1446): церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421–1428), дом детского приюта Ospedale дельи Инноченти на площади Сантиссима (1424–1445), купол флорентийского собора Санта Мария дель Фиоре (1436 – без фонарика), капелла Пацци (1430–1443) во дворе церкви Санта Кроче во Флоренции. Зодчие Микелоццо ди Бартоломео (1396–1472), Леон Батиста Альберти (1404–1474) и их работы: палаццо во Флоренции Медичи (Риккарди, 1444–1460) и Ручеллаи (1446–1451).

1.2.2. Скульптура.

Конкурс 1401 г. на украшение баптистерия бронзовыми дверями (рельефы Лоренцо Гиберти и Филиппо Брунеллески – новый этап итальянской скульптуры). Лоренцо Гиберти (1378–1455): бронзовые статуи для ниш Ор Сан Микеле Иоанна Крестителя (ок. 1414), св. Матфея (1421), св. Стефана (1425–1426); восточные двери («Райские врата») флорентийского баптистерия (1425–1452). Донателло (1386–1466): разрешение проблемы устойчивой постановки фигуры, возрождение показа обнаженного тела, начало скульптурного портрета, отливка первого бронзового памятника, создание нового типа надгробия, попытка решения задачи свободно стоящей группы, использование линейной перспективы. Работы Донателло: «Давид» (1408–1409), фигура Иоанна Евангелиста (1412–1415), статуи св. Марка (1411–1412) и св. Георгия (1415–1417) для ниш церкви Ор Сан Микеле во Флоренции, статуи для наружных ниш кампанилы флорентийского собора (начало работы – в 1420, конец – 1435); рельефы кафедр собора в Прато (1428–1438) и во Флоренции (1433–1438); падуанский алтарь (1443–1450); статуя Гаттамелаты (1447–1453). Якопо делла Кверча (1374–1438) – надгробие Иларио дель Каретто в церкви Сан Мартино в Лукке (1406); скульптура портала собора Сан Петронио в Болонье (1425–1438). Андреа Вероккио (1435–1488) – «Давид» (1476), конная статуя Бартоломео Коллеони в Венеции (1479–1496).

1.2.3. Живопись.

Мазаччо (1401–1428) – фреска «Троица» в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1426–1427) и капеллы Бранкаччи (совместно с Мазолино, 1425–1428). Флорентийские живописцы Фра Беато Анжелико (ок. 1400–1455),

Паоло Учелло (1397–1475), Фра Филиппо Липпи (1406–1469), Беноццо Гоццолли (1420–1497), Андреа дель Кастаньо (1423–1457). Живопись Средней Италии. Художник Пьеро делла Франческа (1410/1420–1492) – фрески в церкви Сан Франческо в Ареццо (1452–1466), «Бичевание Христа» (между 1455–1460). Живописцы Северной Италии: Пизанелло (1395–1455) и Якопо Беллини (1400–1470).

Итальянская живопись второй половины XV в.: художники Доменико Гирландайо (1449–1494) – фрески «Тайная вечеря» в монастыре Оньисанти (1480) и «Рождение Иоанна Крестителя» в церкви Санта Мария Новелла (1486–1490) во Флоренции; Андреа Вероккио (1435–1488) – «Крещение» (совместно с Леонардо да Винчи, ок. 1476); Сандро Боттичелли (1445–1510) – «Весна» (1477–1478), «Рождение Венеры» (1484–1486), «Пьета» (ок. 1500); Пьетро Перуджино (1450–1523) – фреска Сикстинской капеллы в Риме «Передача ключей апостолу Петру» (1481–1482); Пинтуриккио (1454–1513) – росписи Зала святых в Апартаментх Борджа в Ватиканском дворце (1492–1496); Пьетро Перуджино (1450–1523) – «Видение св. Бернарда» (1491–1494), фрески Колледжо дель Камбио в Перудже (1498–1500), фреска «Передача ключей» Сикстинской капеллы в Ватикане (1481–1482); Андреа Мантенья (1431–1506) – «Пьета» (ок. 1480), фрески капеллы Оветари церкви Эремитани в Падуе (1448–1454/56). Искусство Феррары: Козимо Тура (1430–1495) и Франческо дель Косса (ок. 1436–1478). Искусство Венеции: Карло Кривелли (1430/35–1495) – «Благовещение» (1486); Антонелло да Мессина (1430–1479) – «Мария Аннунциата» (ок. 1475), «Св. Себастьян» (1475–1476); Джентиле Беллини (1429–1507) – «Чудо святого креста» (1496); Витторе Карпаччо (ок. 1456–1526) – «История св. Урсулы» (ок. 1495–1498), «Битва св. Георгия с драконом» (ок. 1507); Джованни Беллини (1430–1516) – «Моление о чаше» (1459) и др.

1.3. Искусство Высокого Возрождения.

Искусство рубежа XV–XVI вв. – первый трети XVI в. Перемещение центра художественной жизни Италии в Рим. Меценатская политика пап. Оживление интереса к древней истории и культуре. Идеалы гуманизма. Новый вид синтеза искусств: равноправие живописи и скульптуры по отношению к архитектуре.

1.3.1. Архитектура.

Художественная политика пап Юлия II (1503–1513) и Льва X (1513–1521). «Золотой век» римской архитектуры. Монументальность, импозантное величие и грандиозность построек Браманте (1444–1514): часовня во дворе монастыря Сан Пьетро ин Монторио (так называемая Темпието), проект реконструкции Ватикана, проект собора Святого Петра. Палаццо Фарнезе в Риме архитектора Антонио да Сангалло (1485–1546). Архитектурные произведения Рафаэля (1483–1520). Роль Леонардо да Винчи в архитектуре Высокого Возрождения. Микеланджело (1475–1564) – художник, скульптор, архитектор; его архитектурные работы: достройка и расширение церкви Сан

Лоренцо во Флоренции (1517–1520), сакристия при церкви Сан Лоренцо во Флоренции (1521–1524), монастырские помещения и библиотека («Лауренциана») близ церкви Сан Лоренцо во Флоренции (1524–1559), перестройка римского Капитолия (начата – в 1546), собор Святого Петра в Риме (1556–1564). Архитектура Венеции.

1.3.2. Изобразительное искусство.

Традиции флорентийской школы. Леонардо да Винчи (1452–1519), его живописные работы: «Мадонна в гроте» (1483–1494), «Мадонна Литта» (1490–1491), портрет Монны Лизы Джаконды (1503–1506), фреска «Тайная вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие (1495–1496). Рафаэль (1483–1520): «Мадонна Конестабиле» (1502–1503), «Мадонна Грандука» (ок.1505); росписи станцы делла Саньятура (Зал Печати, 1508–1511), станцы д Элиодоро (Зал Элиодора, 1511–1514), станцы дель Инчендио (Зал Пожара, 1514–1517) папских покоев Ватикана; «Сикстинская Мадонна» (1513–1514); «Портрет кардинала» (ок. 1512). Жизнь и творчество Микеланджело (1475–1564), его скульптурные работы: «Пьета» (1498–1499), «Давид» (1501), «Скованный раб» и «Умиравший раб» (ок. 1513), «Моисей» (1515–1516), надгробие Джулиано и Лоренцо Медичи (1524–1534), «Мадонна с Младенцем» (1524–1534), «Пьета» (1550–1555), «Пьета Ронданини» (1555–1564). Живопись Микеланджело: картон фрески «Битва при Кашинах» (копия Бастиано да Сангалло, 1542), тондо «Святое семейство» (1503–1505), росписи плафона Сикстинской капеллы в Ватикане (1509–1512) и фреска «Страшный суд» (1535–1541); фрески «Обращение Павла» (1542–1546) и «Распятие апостола Петра» (1546–1550) в капелле Паолино в Ватикане. Живописная школа Венеции. Джорджоне (1476–1510): «Юдифь» (ок. 1500–1502). Живопись Тициана (конец 1480–1576): «Вознесение Богоматери» (Ассунта, 1516); «Юноша с перчаткой» (ок. 1520); портреты Федерико Гонзаго (1520), Альфонсо д'Эсте (1523), Ипполито Медичи (1533); «Введение во храм» (1534–1538); групповой портрет папы Павла III и его внуков Алессандро и Оттавио Фарнезе (1545–1546). Поздний период творчества Тициана: «Кающаяся Мария Магдалина» (ок. 1565), «Автопортрет» (1567–1568) и др.

1.4. Искусство Позднего Возрождения.

Захват и разграбление Рима испанскими войсками (1527) и падение республики во Флоренции (1530) – новый этап в истории Италии. Политическая и экономическая ситуация, ее влияние на искусство Италии. Неоднородность направлений и стилей в истории итальянского искусства второй половины XVI в., возникновение художественных академий.

1.4.1. Маньеризм во Флоренции и Риме.

Утверждение эстетического идеала: рождение стиля, в котором изяществу, богатству фантазии и виртуозной технике отдавалось предпочтение перед глубиной содержания, ясностью и целостностью образа. Работы художников Россо (1494–1540), Пармиджанино (1503–1540), Аньоло Бронзино (1503–1574). Джорджо Вазари (1511–1574). Бенвенутто Челлини (1500–1571) –

представитель маньеризма в скульптуре и ювелирном деле.

1.4.2. Искусство Венеции.

Андреа Палладио (1518–1580) – крупнейший зодчий Позднего Возрождения. Городские палаццо и загородные виллы Палладио: вилла «Ротонда» (ок. 1567–1570), палаццо Капитанио (1571). Влияние творчества Палладио на европейскую архитектуру (на английскую архитектуру XVII–XVIII вв. и русскую архитектуру последней четверти XVIII в.). Паоло Веронезе (1528–1588) и Тинторетто (1518–1594) – художники второй половины XVI в. Алтарные картины и монументальные росписи Веронезе; особенности художественного синтеза пространства интерьера и живописного пространства: роспись виллы в местечке Мазар для патрицианской семьи Барбаро (первая пол. 1560); «Пир у Симона Фарисея» (1570); «Распятие» (1580), «Оплакивание Христа» (между 1576–1582). Живописные работы Тинторетто и их художественные особенности: «Чудо св. Марка» (1548), «Тайная вечеря» (1566), «Тайная вечеря» (1592–1594), «Автопортрет» (1588).

Тема. Искусство Испании.

Особенности исторического, экономического, политического и культурного развития Испании.

2.1. Живопись.

Живопись данного периода – преимущественно религиозное искусство. Распространение в XIV–XV вв. алтарной картины (ретабло). Воздействие нидерландской живописи на испанскую во второй половине XV в. Эль Греко (ок.1541–1614) – художник второй половины XVI в.: «Совлечение одежд Христа» («Эсполио», 1577–1579), «Погребение графа Оргаса (1586–1588), «Вид Толедо» (ок.1600), «Крещение Христа» (1600) и др.

РАЗДЕЛ 3. Искусство Нидерландов

Основные отличия искусства Нидерландов от искусства Италии этого периода.

3.1. Скульптура.

Связи нидерландской и французской скульптуры. Работы скульпторов Харлема Клауса Слютера (умер ок. 1406) и Клауса де Верве (ок. 1480–1439).

3.2. Живопись XV в.

Братья Губерт (?–1426) и Ян (ок. 1390–1441) ван Эйк – основатели нидерландской школы живописи; Гентский алтарь (закончен в 1432). Техника масляной живописи. Живописные произведения Яна ван Эйка: «Мадонна канцлера Ролена» (ок. 1434), «Св. Варвара» (1437), «Портрет неизвестного в красном тюрбане» (1433), «Портрет Джованни Арнольфини и его жены» (1434). Работы Робера Компена («флемальского мастера», ок. 1380–1444): «Рождество» (ок. 1420–1425), триптих «Благовещение» (ок. 1427–1428). Рогир ван дер Вейден (1399–1464) – «Благовещение» (ок. 1435), «Евангелист Лука, рисующий Мадонну» (ок. 1435–1440). Готическая струя в триптихах Рогира

ван дер Вейдена – так называемом «Алтаре Марии» («Оплакивание», слева – «Святое семейство», справа – «Явление Христа Марии») и «Алтаре св. Иоанна» («Крещение», слева – «Рождение Иоанна Крестителя», справа – «Казнь Иоанна Крестителя»). Триптих Рогира «Страшный суд» (1443–1454), картины «Положение во гроб» (1450) и «Мадонна со святыми Петром, Иоанном Крестителем» (1450). Гуго ван дер Гус (ок. 1435–1482): «Алтарь Портинари» (ок. 1476–1477) – один из главных памятников нидерландской живописи. Фантастическое в творчестве Иеронима Босха (ок. 1450–1516): триптихи «Сад наслаждений» (на створках – «Рай» и «Ад», ок. 1503–1504) и «Искушение св. Антония» (ок. 1500). Картины Босха, связанные с современной жизнью художника: «Семь смертных грехов» (1475–1480) и др. Аллегорические картины Босха: «Корабль дураков» (1490–1500), «Воз сена» (1500–1502).

3.3. Живопись XVI в.

Черты переходного стиля в первой трети столетия: работы Квентино Массейса (1466–1530) и Иоахима Патинира (ок. 1480–1525). Направление романизма: работы Яна Госсерта (ок. 1475–1536) и Бернарта ван Орлей (ок. 1488–1541). Питер Брейгель (ок. 1525/30–1569) – «Битва масленицы с постом» (1559), «Падение ангела» (1562) и др.

Тема. Искусство Германии.

Запоздалость культуры Возрождения в Германии по сравнению с Италией. Изобразительное искусство в конце XV – начале XVI в. Различие творческих индивидуальностей – особенность искусства немецкого Возрождения. Основные виды искусства в Германии XVI в.: живопись и графика (гравюра). Альбрехт Дюрер (1471–1528) – серия гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498), автопортреты художника, картины: «Адам и Ева» (1504), «Праздник четок» (1505–1507), «Четыре апостола» (1526) и др. Работы Маттиа Грюневальда (1460–1528) – «Поругание Христа» (1503–1505), «Распятие» (1512–1515); Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553) – «Алтарь св. Екатерины» (1506), «Мария с Младенцем» (ок. 1525–1530), «Юдифь с головой Олоферна» (ок. 1530); Альбрехта Альтдорфера (ок. 1480–1538) – «История Сусанны» (1526); Ганса Гольбейна Младшего (1497–1543) – «Мертвый Христос» (1521), портреты Георга Гисце (1532) и Джейн Сеймур (1536), «Генрих VIII» (1540).

Тема. Искусство Франции.

Усиление королевской власти при Карле VII (1422–1461) и Людовике XI (1461–1483) и ее роль в развитии искусств. Рождение культуры гуманизма в начале XVI в. Влияние итальянского маньеризма на искусство Франции.

5.1. Архитектура.

Замок Шамбор (1519–1540), дворец Лувр (начат в 1456); проект дворца Тюильри (1560). Крупнейшие французские зодчие XVI в.: Пьер Леско (ок. 1510–1548), Филибер Делорм (ок. 1512–1570).

5.2. Изобразительное искусство.

Творчество братьев Лимбурггов (конец XIV в.–1416) – миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского» (ок. 1409–1416). Жан Фуке (ок. 1420–1477/1481) – портрет Карла VII (1440–1450-е гг.), «Богоматерь с Младенцем» (ок. 1450), миниатюры «Часослова Этьена Шевалье» (ок. 1450–1460-х гг.) и «Иудейских древностей» (ок. 1470); Мастер из Мулена (Жан Хей?) (1480–1500-е) – «Франсуа Шатобриан со св. Маврикием» (ок. 1500), триптих «Мадонна во славе» (1498); Школа Фонтенбло: замок Фонтенбло и его декоративное убранство. Творчество основоположников школы Россо (1494–1540). Жан Клуэ (?–1541) – портреты: адмирала Бониве (карандаш, ок. 1516), Франциска I (ок. 1530), Габриэля де Рошешуар (ок. 1547); Франсуа Клуэ (ок. 1510–1572) – портреты Карла IX (1566) и Елизаветы Австрийской (ок. 1571). Карандашные портреты братьев Этьена и Пьера Дюмустье (последняя треть XVI в.). Скульптурные произведения Жана Гужона (ок.1510–1568): «Фонтан нимф» (1547–1549) и работы в Лувре совместно с П. Леско. Жермен Пилон (1537–1590) – преемник Гужона в скульптуре.

Раздел. Искусство стран Западной Европы Нового Времени.

Новые представления о мире; наука и ее роль в культурной жизни общества XVII в.; наука и искусство.

Тема. Искусство рубежа XVI–XVII вв.

1.1. Живопись Италии.

Значение Рима в мировой истории искусств. Возникновение двух направлений в живописи: болонский академизм и караваджизм. Болонская школа; братья Людовико (1555–1609), Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Караччи. Открытие в 1580-х гг. Академии в Болонье («Академия-деи-инкаминати» – «Академия, вступающая на новый путь»). Живописные работы А. Караччи: роспись плафона галереи палаццо Фарнези в Риме (сер. 1590-х гг.), «Оплакивание Христа» (1599), «Жены-мироносицы у гроба Христа» (ок. 1605). Демократический характер работ Караваджо (1574–1610): «Лютнист» (1594), «Призвание апостола Матфея» (1598–1599), «Положение во гроб» (1601–1603) и др. Работы Гвидо Рени (1575–1642), Гверчино (1591–1666), Пьетро да Картона (1596–1669).

Тема. Искусство XVII века

2.1. Динамическая картина мира и ее воплощение в живописи барокко.

2.1.1. Барокко во Фландрии и Голландии.

Особенности исторического, политического, экономического и культурного развития Фландрии и Голландии. Питер Пауль Рубенс (1577–1690) – живописец Фландрии и его работы: «Воздвижение креста» (1609–1610), «Прибытие королевы Франции Марии Медичи в Марсель» (1622–1623), «Елена Фоурмен с детьми» (после 1636). Истоки барокко в Голландии. Франц

Хальс (1580/85–1666) – харлемский портретист: «Цыганка» (конец 1620), «Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия» (1627), «Регентши богадельни в Харлеме» (1664), «Регенты приюта в Харлеме» (ок. 1664) и др. Тип официального парадного портрета, созданный Антонисом ван Дейком (1599–1641). Живописные полотна Рембрандта (1606–1669): «Автопортрет с Саскией» (1636), «Пир Валтасара» (ок. 1635–1636), «Ночной дозор» («Рота капитана Боннинга Кока», 1642), «Портрет старика в красном» (ок. 1654), «Автопортрет» (1655), «Возвращение блудного сына» (1669) и др.

2.1.2. Живопись Испании.

Севиля – центр испанского искусства до 1640 г. Франсиско де Сурбаран (1598–1664) и его произведения, созданные для монашеских орденов: «Св. Серапион» (1628), цикл картин на темы жития св. Педро Ноласко для монастыря Ла Мерсед Кальсада в Севилье (1628–1630) и др. Хусепе де Рибера (1591 ? –1652) – «Диоген» (1637), «Св. Инеса» (1641). Жанр и портрет в творчестве Диего Веласкеса (1599–1660): «Портрет графа-герцога Оливареса» (1625), «Портрет Филиппа IV в черном костюме (Портрет с прошением)» (1616–1628), «Сдача Бреды» (1634–1635), «Портрет Иннокентия X» (1650), «Менины» («Семья Филиппа IV», 1656), «Портрет инфанты Маргариты» (1659) и др.

2.2. Театральность в искусстве XVII в.: архитектура, скульптура, живопись

XVII в. – век театра. Представление о мире-театре. Джанлоренцо Бернини (1598–1680) – скульптор и архитектор Италии: статуя «Давид» (1623), колоннада площади собора Святого Петра в Риме (по проекту 1657), Кафедра св. Петра для собора Святого Петра в Риме (1656–1666), композиция «Экстаз св. Терезы» для алтаря св. Терезы в капелле Корнаро церкви Санта Мария делла Виттория в Риме (1645–1652) и др. Архитектор Франческо Борромини (1599–1667): церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме (1665–1667). Турин – центр итальянской барочной архитектуры конца XVII в.: архитектура Гварино Гварини (1624–1683). Эпоха Людовика XIV во Франции. Версальский дворец – грандиозная «пьеса» абсолютизма (архитекторы Луи Лево (1612–1670) и Жюль Ардуэн-Мансар (1648–1708)). Декоративное убранство интерьеров Версаля, работы Шарля Лебрена (1619–1690). Проект версальского дворцового парка Андре Ле Нотра (1613–1700). Парковая скульптура Версаля – скульпторы Франсуа Жирардон (1672–1677), Антуан Каузевокс (1640–1720). Театральность в творчестве ведущих западноевропейских живописцев XVII в.: принцип «макетирования» картин Пуссена (см. далее); повышенная выразительность живописных работ Рубенса; арсенал театрального искусства Рембрандта; наличие зрителя как необходимого структурного звена в картинах Вермера (см. далее) и Веласкеса.

2.3. Искусство классицизма.

2.3.1. Искусство Франции.

Караваджизм во Франции: Жорж де Латур (1593–1652) – «Гадалка», «Шулер» (ок. 1633–1640), «Скорбящая Магдалина» (ок. 1640) и др. «Идея

порядка» и ее воплощение Никколо Пуссена (1593/94–1665). «Теория модусов», изложенная Пуссеном в письме Шантелу. Литературно-мифологические композиции Пуссена. Барочные влияния в его работах: «Избиение младенцев» (1625–1626). «Мученичество св. Эразма» (1628), «Явление Богоматери св. Иакову Старшему» (1629–1630). Античность в творчестве Пуссена: «Смерть Германика» (ок. 1630) и др. «Автопортрет» Пуссена (1650) и его пейзажи (см. далее). Классицизм в архитектуре: строительство Луврского дворца. Архитекторы Клод Перро, Жюль Ардуэн-Мансар, Либераль Брюан.

2.4. Пейзаж и натюрморт в искусстве XVII в.

2.4.1. Искусство Голландии.

Точное изображение знакомых видов и творческое видение природы: Саломон ван Рейсдаль (1600–1670) – «Пейзаж с повозкой (После дождя)» (1631); Якоб ван Рейсдаль (1628/29–1682) – «Дорога в лесу» (2-я пол. 1650-х гг.), «Ветряная мельница в Вейке близ Дурстедде» (ок. 1670) и др. Голландский натюрморт – тема суетности всего земного в предметном мире. Голландские художники жанра натюрморта Виллем Хеда (1594–1680), Питер Клас (1597–1661), Виллем Кальф (1619–1693) и др.

2.4.2. Искусство Франции.

Пейзажи Никкола Пуссена и Клода Лоррена (1600–1682). «Идеальное» и «идиллическое» начала пейзажной живописи. Пуссен: «Иоанн Богослов на острове Патмос» (1644), цикл «Времена года» (1660–1664). Лоррен: «Вид порта со сценой «Одиссеи» Гомера (Возвращение Хрисеиды ее отцу)» (1648), «Пейзаж с пастухом» (1636) и др.

2.5. Жанровая живопись XVII в.

2.5.1. Искусство Голландии.

Разнообразие жанровой живописи в Голландии. Художники Ян Стен (1625/26–1679) – «Праздник «бобового короля» (ок. 1659–1661), «Больная и врач» (ок. 1665), «Веселое общество (1666–1670); Питер де Хоох (1629–1685) – «Старый рыбный рынок в Амстердаме» (начало 1650-х гг.), «Игроки в карты» (1658), «Хозяйка и служанка» (ок. 1660); Ян Вермер Дельфтский (1632–1675) – «Служанка с кувшином молока» (ок. 1658), «Вид Дельфта» (ок. 1660), «Урок музыки» (1660), «Головка девочки» (начало 1660-х гг.), «Женщина, взвешивающая золото» (1662–1665), «Мастерская живописца» (1665–1667), «Любовное письмо» (ок. 1670) и др.

Тема. Искусство XVIII века

Сложность и противоречивость эпохи, ее неоднозначные оценки в разные периоды времени. Особенность культуры XVIII в.: строгий безапелляционный приговор, произнесенный ей самой себе на исходе века. Ведущая роль Франции в европейском искусстве XVIII–XIX вв. Значение Парижа как мировой столицы изящных искусств. Аристократическая культура и ее отрицание.

3.2. Искусство Франции.

«Пуссенисты» (консерваторы) против «рубенистов» во Французской Академии: спор об отношении рисунка к цвету. Стиль рококо – полемика с академической традицией. Сложение стиля под влиянием аристократии; его особенности (круг сюжетов, характер живописных приемов, выбор портретируемых лиц, успех в определенных кругах общества). Расцвет рококо в живописи. Классицизм XVIII в. (его называют также неоклассицизмом). Возрастающий интерес к античности с середины XVIII в. (от салонно-сентиментального течения к строгости и рационализму). Сентиментализм XVIII в. – культ чувства, возвращение к простоте и природе.

3.1.1. Живопись.

Жан-Антуан Ватто (1684–1721) – мастер жанра «галантных празднеств». Меланхоличные элегии, театральные сцены, пейзажи и портреты художника. Расцвет стиля рококо в середине XVIII в. Франсуа Буше (1703–1770) – ведущий французский живописец стиля рококо: «Пейзаж с водяной мельницей» (1743) и др. Жанр и натюрморт в творчестве Жана-Батиста-Симеона Шардена (1699–1779). Уничтожение грани между живой и неживой природой. Живописные работы Шардена «Кормилица» (1738), «Автопортрет» (1775) и др. Учение Руссо о естественной и чистой морали, дидактический сентиментализм в живописи, художественное наследие Жана-Батиста Греза (1725–1805): «Паралитик, за которым ухаживают его дети, или Плоды хорошего воспитания» (1763), «Балованное дитя» (1765) и др. Жан-Оноре Фрагонар (1732–1806) – бытовой жанр, портрет, пейзаж, натюрморт, декоративные ансамбли, картины на литературные и исторические сюжеты. Борьба неоклассицизма и романтизма. Жак Луи Давид (1748–1825) – ведущий мастер французской живописи предреволюционной и революционной эпохи. Соединение культа античности с политической борьбой того времени («революционный классицизм»): «Клятва Горациев» (1784), «Смерть Марата» (1793), «Портрет мадам Рекамье» (1800), конный портрет польского графа С.К. Потоцкого (1781) и др.

3.1.2. Архитектура.

Отказ архитектуры рококо от драматических нот, парадной торжественности; обращение к человеку с его реальными потребностями. Рококо – первый «безордерный» стиль европейского искусства за многие века (отказ от конструктивной логики). Торжество прихотливого плетения орнамента в интерьере зданий, маскирующего истинные размеры и конфигурацию помещений, границы стен и потолка, определенность пространства. Значение прикладного искусства в интерьере: мебели, посуды, декоративных тканей, бронзы, фарфора. Возвращение в архитектуре второй половины XVIII в. к разумности, целесообразности, античной простоте. Центральная проблема архитектуры этого периода – градостроительство, планировка и вопросы роста города. Площадь Людовика XV в Париже (ныне – площадь Согласия, 1753–1775), загородный дворец короля – Малый Трианон

(1762–1764), построенные архитектором Ж.-А. Габриелем (1698–1782). Архитектурные проекты К.-Н. Леду (1736–1806).

3.1.3. Скульптура.

Связь скульптуры XVIII в. с архитектурой, с монументально-декоративными ансамблями; тяготение к камерным масштабам, к образам лиричным или даже жанровым. Новые стилистические черты скульптуры: легкость, живописность, свобода и динамизм. Скульптурные работы Жана-Батиста Пигаля (1714–1785); Огюстена Пажу (1730–1809). Творчество Этьена-Мориса Фальконе (1716–1791). Приглашение Фальконе в 1765 г. в Россию для создания памятника Петру I («Медного всадника») в Петербурге. Портретная скульптура неоклассицизма: творчество французского скульптора Жана-Антуана Гудона (1741–1829).

3.2. Искусство Англии.

XVIII в. – время расцвета культуры Англии, которая, наряду с Францией, становится законодательницей мод. Английская живопись. «Моральная тема» в живописи Вильяма Хогарта (1697–1764) – предтеча будущего критического и сатирического реализма. Томас Гейнсборо (1727–1788) – крупнейший художник портретного жанра второй половины XVIII в.: «Портрет Джонатана Баттола» (ок. 1770), «Портрет герцогини де Бофор (?)» (конец 1770-х гг.), «Портрет миссис Грэм» (1777), «Леди Каролина Ховард» (1778), «Портрет Сарры Сиддонс» (1783–1785), «Утренняя прогулка» (1785) и др. Пейзажи Гейнсборо. Неоклассицизм в архитектуре Англии. Возрождение интереса к Палладио. Новый стиль в убранстве интерьеров: творчество Роберта Адама (1728–1792).

3.3. Искусство Италии.

XVIII в. – время заката многовекового искусства Италии. Ведущая роль живописи и графики в художественной культуре страны той эпохи. Стиль барокко (до 70-х гг.). Венеция – культурный художественный центр Италии. Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770) – представитель барокко в итальянской живописи и последний мастер этого стиля в европейском искусстве. Особенности живописи Тьеполо (праздничность настроения, широкий размах, склонность к изображению больших пространств и красочных зрелищ). Основные работы Тьеполо: фресковый цикл во дворце архиепископа в Удине (начат в 1726); росписи палаццо Лаба (закончены в 1750); фрески резиденции епископа (правителя Франконии) в Вюрцбурге (1750–1753); росписи королевского дворца в Мадриде (1762–1766), работы для Церкви, рисунки, офорты. Скульптурные работы итальянского мастера конца XVIII в. Антонио Кановы (1757–1822). Стиль классицизм в архитектуре Италии последней трети столетия.

РАЗДЕЛ 4. Искусство XIX в.

4.1. Романтизм в искусстве рубежа веков – первой половины XIX в.

Происхождение термина «романтизм». Основные противоречия

романтизма. Живопись – наивысшее творческое достижение романтизма в области пластических видов искусств. Испанский художник Франсиско Гойя (1746–1823): «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» (1814–1815). Французский романтизм: Теодор Жерико (1781–1824) – «Плот Медузы» (1818–1819), «Скачки в Эпсоме» (1821) и др.; Эжен Делакруа (1798–1863) – «Резня на Хиосе» (1822–1824), «Смерть Сарданапала» (1827), «Свобода, ведущая на баррикаду» (1831), «Никколо Паганини» (1832), «Фредерик Шопен» (1838) и др. Английский романтизм: Джон Генри Фюзели (1741–1826) – «Ночной кошмар» (1790); Уильям Блейк (1757–1827) – «Творец Вселенной» (фронтиспис к поэме «Европа», 1794). Романтический пейзаж Джозефа Меллерда Тернера (1775–1851) – «Невольничий корабль» (1840). Романтизм в Германии, художники-«назарейцы»: Фридрих Овербек (1789–1869), Петер Карнелиус (1783–1867). Романтический пейзаж Каспара Давида Фридриха (1774–1840). Соединение классицизма и романтизма в творчестве французского художника Жан-Огюст-Доменика Энгра (1780–1867). Карандашная графика Энгра.

4.2. Национальный пейзаж в живописи XIX в.

Интерес к пейзажу как неиссякаемому источнику поэзии в культуре XIX в. Образ природы в литературных произведениях эпохи (Жорж Санд, Стендаль, Мюссе, Тургенев). Живопись Камиля Коро (1796–1875) – создание «пейзажа настроения»: итальянские полотна, национальный пейзаж. Утверждение образа родной природы, чувства природы как эстетической ценности. Расцвет национального пейзажа в работах мастеров так называемой барбизонской школы (по имени селения Барбизон, расположенного в окрестностях Парижа, близ Фонтенбло): Теодор Руссо (1812–1867), Жюль Дюпре (1811–1889), Диаз де ла Пенья (1807–1876), Шарль Добиньи (1817–1878). Роль барбизонцев в развитии европейского искусства.

4.3. Фотография.

Дискуссия на тему: является ли фотография искусством? Основатели фотографии: французский изобретатель Нисефор Ньепс (1765–1833), художник Луи-Жак Манде Дагер (1789–1851). Портрет-фотография Гаспара Феликса Турнашона (1820–1910), известного под псевдонимом Надар; его литография – пантеон. Американский фотожурнализм; гражданская война глазами Метью Бреди (1823–1896) и Александра Гарднера (1821–1882).

4.4. Реализм в искусстве середины XIX в.

Особенности реалистического искусства середина XIX в. – демократизм и социальная направленность. Творчество французского живописца, графика и скульптора Оноре Домье (1808–1879): сатирический портрет, политическая карикатура. Образ крестьянского труда в живописных полотнах Жана-Франсуа Милле (1814–1878): «Собирательницы колосьев» (1857), «Человек с мотыгой» (1863) и др. Соотношение жизни и искусства в живописи. Творчество Густава Курбе (1819–1877): «Похороны в Орнане» (1849), «Дробильщики камня» (ок. 1870). Автопортреты Г. Курбе. Живопись и

сатирическая графика Оноре Домье (1808–1879): «Любитель эстампов» (между 1857–1860), «Советы начинающему художнику» (после 1860), «Прачка» (ок. 1868–1870), «Дон Кихот» (ок. 1868) и др.

4.5. Импрессионизм.

История возникновения термина «импрессионизм». Импрессионизм как принципиально городская культура. Французский художник Эдуард Мане (1832–1883) и «революция красочного пятна»: «Завтрак на траве» (1863), «Флейтист» (1866). Художники-импрессионисты Франции: Клод Моне (1840–1926), Огюст Ренуар (1841–1915), Эдгар Дега (1834–1914). Основные противоречия импрессионистического метода. Значение импрессионизма в истории изобразительного искусства. Живописные полотна импрессионистов: тема театра и балета в картинах Дега; поэтические женские образы и красочные сцены парижской жизни в работах Ренуара. Живописные работы Камилла Писсаро (1830–1903); Альфреда Сислея (1839–1899). Огюст Роден (1840–1917) – основоположник импрессионизма в скульптуре: «Бронзовый век» (1875–1876), «Врата ада» (1880–1917), памятники и портреты.

4.6. Английские прерафаэлиты.

Поэт и художник Данте Габриэль Россети (1823–1882), общество художников «Братство прерафаэлитов» и его цели в искусстве. Связь прерафаэлитов с романтизмом и их отличие. Уильям Моррис (1834–1896), возрождение ручного ремесла доиндустриальной эпохи. Интерьеры У. Морриса.

4.7. Постимпрессионизм.

Преобразование импрессионизма в 80-х гг. XIX в. художниками Полем Сезанном (1839–1906), Винсентом Ван Гогом (1853–1890) и Полем Гогеном (1848–1903). Художественная система Сезанна, отображенная в натюрмортах и пейзажах – «Персики и груши» (1888–1890), «Берега Марны» (ок. 1888), «Гора св. Виктории» (1900). Переживания Ван Гога в портретах, пейзажах, натюрмортах, жанровых сценах; особенности живописного метода – «Едоки картофеля» (1885), «Подсолнухи» (1887), «Ночное кафе» (1888), «Красные виноградники в Арле» (1888), «Портрет доктора Гаше» (1890). Мечта о «золотом веке» в работах Гогена: изображение жизни туземцев на островах Мартиника и Таити. Группа «Наби», художественный символизм во Франции: Пьер Пюви де Шаван (1824–1898), Гюстав Моро (1826–1898), Одилон Редон (1840–1916). Символизм в Германии: художник Арнольд Беклин (1827–1901).

Раздел. Искусство стран Западной Европы начала XX в.

Образование к началу века крупных региональных общностей, которые заявили о себе на международных художественных выставках рубежа XIX–XX вв.

Тема. Стилль «модерн».

История возникновения стиля в конце XIX в. и его названия в различных странах мира. Исторические границы существования. Задачи «модерна» и его эстетическая программа. Идея синтеза искусств. Представление о художнике как о демиурге, соединяющем в своем творчестве духовное и «вещное» начала. Недостатки стиля «модерн» и его историко-художественное значение. Искусство плаката (театрально-эстрадный анонс, афиша выставки, рекламный плакат), газетная и журнальная графика, декоративно-прикладное искусство, живопись и архитектура стиля «модерн», его художники-создатели: П. Боннар, А. Тулуз-Лотрек (Франция); Л. Бернхардт, О. Фишер (Германия); О. Бердсли, М. Перрис (Англия); А. Гауди (Испания) и др.

Тема. Основные направления в живописи начала XX в.

Сложность классификации художественных стилей в искусстве XX в. Основные направления в живописи: экспрессионизм, абстракционизм, фантастическое искусство.

2.1. Экспрессионизм.

Эмоциональное отношение художника к окружающему миру. Анри Матисс (1869–1954) – основоположник новых тенденций в живописи; художественные поиски и творческий путь; работы. Матисс и русские меценаты. Объединение немецких художников «Мост» (1905–1913): Эмиль Нольде (1867–1956) и др. Объединение мюнхенских живописцев «Синий всадник»; Василий Кандинский (1866–1944). Экспрессионизм после Первой мировой войны: живопись и графика Георга Гросса (1899–1959) и Макса Бермана (1884–1950). Понятие абстрактного экспрессионизма: Аршил Горки (1904–1948), Джексон Поллок (1912–1956), Виллем де Коонинг (родился в 1904). Живопись «цветного поля», оп-арт и др.

2.2. Абстракционизм.

Главная особенность абстракционизма – усиление формальных задач изобразительного искусства. Пабло Пикассо (1881–1974) – основоположник абстракционизма; его творческий путь от «голубого» и «розового» периодов к картине «Авиньонские девицы» (1907). Аналитический и синтетический кубизм Пикассо. Парижская школа (Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал). Футуризм, кубофутуризм и супрематизм в изобразительном искусстве в первой четверти XX в.

2.3. Фантастическое искусство.

Область воображения (спонтанное, иррациональное) в фантастическом искусстве. Причины развития фантазии: разрыв рассудка и воображения вследствие господства рационализма, нарастание чувства одиночества у художника, субъективизм человеческих впечатлений. Художники Джорджо де Кирико (1888–1978), Марсель Дюшан (1887–1968). «Дадаизм» в Америке, Германии и Франции (проповедь бессмыслицы и антиискусства), сюрреализм.

Тема. Скульптура начала XX в.

Французские скульпторы рубежа XIX–XX вв.: Аристид Майоль (1861–1944) – «Средиземное море» (ок. 1901), памятник П. Сезанну (1912–1925); Эмиль Антуан Бурдель (1861–1925) – конный памятник Альвеару в Буэнос-Айресе (1910-е гг.), «Победа» (1918); Шарль Деспю (1874–1946) – памятник павшим в Мон-де-Марсан (1920–1922), портреты и др. Творчество немецкого скульптора Эрнста Барлаха (1870–1938) – «Милосердие» (1919), фигура ангела в соборе Гюстрова (1927). Экспрессионизм, абстракционизм и фантастическое искусство в скульптуре. Беспредметные скульптурные работы из мрамора и металла Константина Бранкузи (1876–1957). Английские скульпторы Генри Мур (1898–1986) и Барбара Хэпворт (1903–1975).

Тема. Архитектура начала XX в.

Отказ от декоративности и переход к чистому функционализму, соответствующему машинному веку с преобладанием рационализма в архитектуре XX столетия. Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) – архитектор-новатор и его последователи. Утверждение утопического идеала в архитектуре: дом Шредера, спроектированный Гэрриетом Ритвельдом (1868–1964). Архитекторы группы «Де Стейл» начала 20-х гг.

Раздел. Древнерусское искусство.

Условность понятия «древнерусское искусство», исторические рамки изучаемого периода.

Тема. Художественное наследие древних славян.

Спор русских ученых рубежа XVIII–XIX вв. о происхождении культуры древних славян, четыре основных концепции: византийская, «пангерманская», «скифская», теория М.В. Ломоносова.

1.1. Предки Руси.

Племена древних славян. Источники изучения искусства древних славян: археология, история, мифология, фольклор, народная вышивка, упоминания древних иностранных историков (Геродот, Прокопий Кесарийский) и т.п. Основные эстетические особенности славянской культуры: а) линия как эстетический фактор (на примере дунайской и трипольской культур), линия и круг; б) свет, божества с солярной символикой, поклонение огню; в) цвет в эмоциональной характеристике лиц и событий; г) имя и слово как эстетическая и жизненная характеристика предмета, человека, божества. Главные ячейки древнеславянского общества: жилище – семейная крепость, защищающая от повсеместно разлитых в природе злых сил; погребение – «дом мертвых», как место общения с благожелательными предками; святилища – общеплеменные культовые центры для общения с божествами.

1.2. Погребальная обрядность.

Эволюция погребального обряда у праславян как отражение

мировосприятия: от идеи реинкарнации к распространению представлений о потустороннем мире. Три группы погребального обряда: а) приведение в надлежащий вид самого умершего и изготовление гроба; б) процесс захоронения; в) ежегодное поминовение умершего на могиле. Обряд кремации, происхождение обычая захоронения в горшках-урнах, свидетельства летописца Нестора («Повесть временных лет»). Значение посуды в магической обрядности; горшки и миски – воплощение заклинательной силы. Ритуал приготовления еды на примере народов Балкан, Подунавья, Причерноморья и Малой Азии бронзового века. Антропоморфные печи-горшки. Виды погребальных сооружений: курганные насыпи, постройки в виде человеческого жилища-домовины. Новгородские сопки VI–XIX вв.; домовины Солотчи, Русского Севера, Карелии и др.; вятические курганы X в. с оградой и домовиной - «столпом».

1.3. Святилища и идолы.

Востонославянское святилище на селище Грудок близ Почепа в бассейне Средней Десны с обгоревшими остатками деревянного идола (зарубенецкая культура); его реконструкция по данным археологии, народной вышивки и фольклору (цикл купальских обрядовых песен). Каменные идолы, обнаруженные в 1951 г. у села Иванковцы на Днестре (черняховская культура): два антропоморфных и один четырехгранный с человеческими личинами на верху каждой грани. Болотные городища (милоградская культура). Святилище на Благовещенской горе во Вщиже (юхновская культура) с полукругом идолов. Збручский идол.

1.4. Скифская культура. Прикладное искусство.

Условность понятия «скифская культура», объединяющего культуру огромного мира кочевых, полукочевых и земледельческих племен (Северное Причерноморье, Кубань, Алтай – I в. до Р.Х.). Прикладное искусство скифов - свидетельство их художественных возможностей: личные украшения человека; украшения оружия, конской упряжи; навершия, выполненные из бронзы, золота, серебра, кости и дерева. Так называемый «звериный стиль».

Тема. Искусство Киевской Руси.

2.1. Принятие христианства и эстетические особенности новой художественной культуры.

Летописное сказание о выборе вер князем Владимиром. Эстетический элемент в характеристике христианской веры, критерий красоты, апостольское значение христианского искусства. Христианство на Руси как взаимодействие культурных традиций восточных славян с наследием Византии, стран Передней Азии, Средиземноморья и Запада. Виды пластических искусств, пришедшие на Русь из Византии: архитектура, мозаика, фреска, икона, прикладное искусство. Их технологические особенности.

2.2. Архитектура единой Киевской Руси (конец X–XI в.).

Города Древней Руси; двухчастная планировочная система: детинец и окольный город. Город как модель мира. Отличие русских городов от средневековых городов Западной Европы: способ роста за счет новых посадов, слитность с природой и сельским окружением, мысовый тип укрепленных городищ, роль эстетического критерия. Планы городов; подчинение главным направлениям природных линий (берег реки, терраса, гребень холма) или важной дороге. Собор – архитектурный и смысловой центр детинца. Городской торг и церкви. Пластическая разработка обособленных объемов и телесность восприятия масс – главные художественные эффекты монументального зодчества Древней Руси. Первые каменные храмы Руси и их византийские прообразы; тип крестово-купольного храма. Церковь Богородицы (Десятинная) церковь в Киеве (989–996), Спасо-Преображенский собор в Чернигове (начат до 1036). Символика православного храма. Древний Киев: история возникновения, природные и эстетические особенности города.

2.3. Собор святой Софии в Киеве (1037). Монументальная живопись.

История постройки, многозначность архитектурного символа. Своеобразие архитектуры Софийского собора в Киеве, отличие от византийского прообраза: соотношение значимости интерьера и экстерьера. Мозаики собора Софии Премудрости Божией: «Оранта» как живописный образ Богородицы – защитницы града, «Евхаристия», «Благовещение», святительский чин. Художественные особенности мозаик. Технологические особенности фрески. Стенопись Софийского собора. Индивидуализированный характер росписей. Их связь с образным и музыкальным строением литургии. Мозаики собора Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (1112), их сравнение с мозаиками собора святой Софии.

2.4. Икона Киевской Руси.

Культовые христианские святых и их образы в древнерусской иконописи. Агиографическая литература и икона. Сведения о первых русских иконописцах. Алимпий (конец XI в.).

Тема. Искусство Владимиро-Суздальской земли

Ослабление роли Киева как столицы Русской земли в XII–XIII вв., его исторические предпосылки. Эмиграция населения на северо-восток, возвышение Владимиро-Суздальской земли. Борьба молодого столичного города Владимира за главенство над всей Русью.

3.1. Икона «Богородица Владимирская» .

Христианское предание о написании иконы Богородицы евангелистом Лукой. Народное сказание об иконе Богородицы Владимирской и князе Андрее Боголюбском. Художественные особенности русской святыни и ее историческое значение. Чудотворная икона в Византии и Древней Руси.

3.2. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси.

Успенский собор Владимира (1158–1160) – доминанта городского ансамбля, главный храм Залесской земли, общерусский церковный центр того

времени. Художественные особенности архитектурного образа: стройность, легкость, устремленность ввысь, использование в декорации скульптуры из резного камня. Спор искусствоведов о воплощении романских и готических традиций во владимирской архитектуре на примере церкви Покрова Богородицы на реке Нерли (1165). Придворный Дмитриевский собор во Владимире (1194–1197). Возникновение придворно-княжеского жанра в архитектуре, его эволюция на протяжении XI–XIII вв. Региональные различия (сложение «архитектурных школ») и общерусская целостность (растущая сложность и содержательное богатство) в монументальном строительстве Древней Руси. Княжеский замок в Боголюбове (1158–1165).

3.3. Скульптурные рельефы Дмитриевского собора во Владимире и Георгиевского в Юрьеве-Польском (1230–1234).

Рельефы Дмитриевского собора: «псалмопевец Давид»; изображения святых, фантастических животных и растений. Скульптурный декор Дмитриевского собора как единый символический образ. Отличие каменного убранства Георгиевского собора в Юрьеве-Польском от Дмитриевского собора во Владимире: соотношение резьбы и архитектурных ритмов, высота рельефа, назначение колончатого пояса, содержание скульптурного образа. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском как принципиально новый прием соединения архитектуры и пластики, вершина и конец развития владимиросуздалского зодчества.

Тема. Искусство Древнего Новгорода.

Великий Новгород – древнейший культурный и торговый центр, город-крепость Древней Руси. Особый статус Древнего Новгорода в политическом устройстве Русского государства.

4.1. Архитектурные памятники.

Сложение планировочной системы Новгорода (детинец и «концы»). Боярские усадьбы, их объединение в асимметричные живописные системы. Три основных типа жилищ, из которых складывались архитектурный комплексы: однокамерная изба (клеть с печью), двухкамерный сруб (изба и сени), хоромы (соединение нескольких срубов переходами). Усадьба новгородского художника Олисея Гречина (конец XII в.). Собор Святой Софии (1045–1050) – символический центр новгородской земли. Общие черты и различия в архитектурных образах соборов Святой Софии в Киеве и Новгороде. Никольский собор на Ярославовом дворе (1113) – первое каменное здание среди деревянной застройки Торговой стороны Новгорода. Княжеский Георгиевский собор (1119–1130) Юрьева монастыря – работа артели мастера Петра. Зодчество Новгорода второй половины XIII – начала XV в.: церкви Николы на Липне (1292), Федора Стратилата на Ручье (1360–1361), Спаса Преображения на Ильине улице (1374), Петра и Павла в Кожевниках (1406) и др. Сочетание лаконизма форм и богатого узорочья, чувство «рукотворности», «красота силы» в монументальном строительстве Древнего Новгорода.

4.2. Новгородская иконопись.

Расцвет новгородской иконописи в XII–XV вв. Особенности иконы Великого Новгорода: простота сюжета, активность цвета, ритм четких линий, сравнительно большой размер. Два направления в станковой живописи Новгорода – византийское и самобытно-местное. Икона «Петр и Павел» (XI в.) из Софийского собора, два изображения святого Георгия (в рост – из Третьяковской галереи и полуфигурное – из Успенского собора Московского Кремля, оба XI–XII вв.) – древнейшие памятники новгородского иконного письма. «Устюжское благовещение» (XII в.), двусторонняя икона «Спас Нерукотворный» и «Прославление Креста» (поздний XII в.), «Архангел» (XII в.) – особая стилистическая группа икон с близкой манерой письма. Икона «Успение» (ранний XIII в.), происходящая из церкви Рождества Богородицы Десятинного монастыря в Новгороде, как пример совершенства художественного языка. Новгородские памятники станковой живописи: «Св. Никола» (сер. XIII в.), «Никола Липный» (XIII в.), «Св. Георгий в житии» (начало XIV в.), «Святые Борис и Глеб» (середина XIV в.), «Святые Борис и Глеб на конях» (около 1377), «Чудо св. Георгия о змие» (поздний XIV в.), «Преображение» (третья четверть XV в.), «Молящиеся новгородцы» (1467), «Битва новгородцев с суздальцами» (60-е гг. XV в.) и др. Иконописные школы Древней Руси.

4.3. Монументальная живопись Древнего Новгорода XIV–XV вв. Феофан Грек.

Система росписей в символическом значении храма как идеальной модели мироздания. Зависимость росписей от конструктивных особенностей архитектуры. «Драматургия» росписи и ее подчинение стилю эпохи, соотношение местной художественной традиции и внешних влияний. Росписи Софийского собора по письменным источникам, их сравнение со стенописью собора Святой Софии в Киеве (на примере изображений «Святые Константин и Елена» (сер. XI в.), фигур пророков в простенках между окнами барабана (1108). Появление крупных художественных ансамблей и расцвет фресковой живописи в Новгороде XIV–XV вв. Росписи церкви Успения на Волотовом поле – самый первый по времени дошедший до нас памятник новгородской монументальной живописи XIV в. Общие стилистические черты волотовских росписей и фресковых ансамблей церковью Спаса Преображения на Ильине улице (расписана в 1378 Феофаном Греком) и Федора Стратилата (дата росписи неизвестна). Фрески в северной камере на хорах церкви Спаса Преображения, выполненные Феофаном Греком: Богоматерь Знамение, фигура архангела Гавриила, Ветхозаветная Троица с Авраамом и Сарой, фигуры святителей, изображения столпников, анахоретов, пустынников. Пространственный характер композиций и пластическая выразительность фигур, стремительная «эскизная» манера, развитая система живописной стилизации, большая роль световых рефлексов, патетика чувств росписей Феофана Грека. Иконы Феофана Грека, хранящиеся в Благовещенском соборе

Московского Кремля. Школа Феофана Грека.

Тема. Искусство Древнего Пскова.

Псков как часть новгородских земель. Древняя история Пскова.

5.1. Зодчество. Троицкий собор и композиция центра города.

Псковский Кром, возведение основных его построек: Перси (XI в.), Троицкий собор (XI в., 1367). Довмонтов город, его соборы и церкви. Старый торг. Основные черты псковских храмов: приземистость; создание композиции, открытой к росту постройки и ее изменению; живописность архитектурного образа; тесовые кровли; использование местного камня. Характерный мотив псковской архитектуры – звонница. Псковские храмы XV–XVI вв.: Василия на Горке (1413), Богоявления с Запсковья (1496), Николы со Усохи (1536), Покрова и Рождества в Углу (конец XVI в.) и др.

5.2. Живопись.

Роспись Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (1156) – уникальный по полноте сохранившийся ансамбль древнерусских фресок. Связь фресок монастыря с классическими византийскими памятниками искусства. Своеобразие монументальной живописи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1313). Псковская икона и ее особенности: умозрительное начало, оригинальные иконографические изводы, живописный темперамент, золотое сияние ассиста. Икона «Илья Пророк в пустыне с житием и Деисусом» (втор. пол. XIII в., из деревня Выбуты близ Пскова) – самый значительный памятник раннего периода. Псковские иконы XV в.: «Собор Богоматери» из церкви св. Варвары, «Рождество Богоматери» из собрания Павла Корина, «О Тебе радуется», «Сошествие во ад с избранными святыми» из Псковского музея и др. Иконы XVI в.: «Рождество Христово с избранными святыми» из города Опочки Псковской области, «Вход в Иерусалим» из праздничного чина церкви Архангелов Михаила и Гавриила, «Троица Ветхозаветная» и другие.

Тема. Живопись Твери.

Тверское княжество – крупнейший политический центр Северо-Восточной Руси (к 40-м гг. XIII в.). Историческая роль Твери во второй четверти XV в. при князе Борисе Александровиче. Древнейшая тверская икона «Борис и Глеб» из Саввино-Вишерского монастыря (перв. треть XIV в.). Иконы первой половины XV в. из Воскресенского собора в Кашине – жемчужины тверской иконописи.

Тема. Искусство Москвы.

Рост экономического и политического значения Москвы с конца XIII в. Борьба Москвы с Тверью за роль общерусского центра. Москва как центр освободительной борьбы с монголо-татарами и как сосредоточие формирующейся общерусской культуры.

7.1. Архитектура Московского княжества.

Первые монументальные здания в Москве по данным археологических раскопок и сведениям письменных источников: Успенский собор (1326–1327), церковь Спаса на Бору (1330), Архангельский собор (1333) и церковь-колокольня Иоанна Лествичника (1329) Московского Кремля. Продолжение владими́ро-суздальского зодчества в архитектуре Москвы. Расширение Московского Кремля, связанное с подготовкой к решительной схватке с Ордой (строительство каменных стен с девятью башнями в 1367). Успенский собор на Городке в Звенигороде (последние годы XIV в.) – один из древнейших памятников московской школы архитектуры. Рождественская церковь Московского Кремля (1393). Постройки Древней Руси начала XV в.: Рождественский собор (1405) Саввино-Сторожевского монастыря и Троицкий собор (1422–1423) Троице-Сергиевой лавры. Новые черты в архитектурном образе Спасского собора Андроникова монастыря в Москве (20-е гг. XV в.).

7.2. Живопись Москвы XIV века.

Два кремлевских иконных образа первой половины XIV в. – «Спас оплечный», связанный с эпохой митрополита Феогоста, и «Спас ярое око». Иконы середины – второй половины XIV в.: «Борис и Глеб» на конях из Успенского собора Московского Кремля и «Борис и Глеб» с клеймами из Коломны. Черты новой эпохи в них (ритмические нюансы в позах, удлиненность фигур с маленькими головами, эмоциональная выразительность ликов) и старые традиции центрально-русской живописи XIII в. (фронтальная постановка крупных фигур, торжественная представительность, богатая изукрашенность одеяний). Житийная икона «Архангел Михаил» из Архангельского собора Московского Кремля (ок. 1399) – воплощение героического пафоса эпохи Куликовской битвы. Роль Феофана Грека в становлении московской живописи начала XV века: икона «Богоматерь Донская» (ок. 1392), иконы деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (изображения Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи, архангела Гавриила, апостола Павла, Василия Великого и Иоанна Златоуста – 90-е гг. XIV в.). Иконы праздничного чина иконостаса того же собора, приписываемые Прохору с Городца и Андрею Рублеву. Иконостас Благовещенского собора – древнейший из сохранившихся донныне русских иконостасов. История возникновения русского классического иконостаса и его строение. Иконостас как образное воплощение главных догматов православного христианства.

7.3. Живопись Андрея Рублева и его круга.

Биографические сведения о жизни Рублева. Сотрудничество с Феофаном Греком в 1405 г. при выполнении росписей Благовещенского собора Московского Кремля. Фрески собора Успения на Городке в Звенигороде (постройка ок. 1400) – самые ранние росписи Андрея Рублева: изображения Флора и Лавра – покровителей воинов. Отличие фресок Андрея Рублева от росписей Феофана Грека. Три иконы из Успенского собора на Городке в

Звенигороде: «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел» (начало XV в.). Миниатюры с изображением символов евангелистов в так называемом Евангелии Хитрово (конец XIV – начало XV в.), приписываемых Рублеву. Росписи Андрея Рублева и Даниила Черного 1408 г. в Успенском соборе во Владимире: фрагменты композиции «Страшного суда», изображение Богоматери с ангелами. Основные особенности росписей: светлое настроение, линия как главное средство выразительности, гармония цвета. Иконостас из Успенского собора во Владимире, обнаруженный в церкви села Васильевского под городом Шуей. Икона «Троица» (1411) – высшее достижение творчества Андрея Рублева. Последние годы жизни иконописца в Андрониковом монастыре города Москвы. Особенности московской живописи, отличие от других иконописных школ этого времени: лиризм эмоционального строя, сосредоточенность на внутреннем состоянии образа.

7.4. Архитектура Московского царства конца XV – начала XVI в.

Сложение Московского царства. Идея «Москвы – третьего Рима» и ее значение в подъеме строительного искусства. Появление существенных технических новшеств: использование кирпича, железных связей в конструкции, подъемных механизмов и т.п. Возведение новых кирпичных стен Московского Кремля с восемнадцатью башнями в конце XV столетия. Строительство Успенского собора (1475–1479) итальянским зодчим Аристотелем Фиороранти, соединение в его образе традиционно русских форм и ренессансного понимания пространства. Архангельский собор Московского Кремля (1505–1508), построенный Алевизом Новым, – усыпальница московских государей. Кремлевские постройки: собор Благовещения (1484–1489) и церковь Ризположения (1484–1486), созданные руками русских строителей, а также Грановитая палата (1487–1491, архитекторы Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари) и храм-колокольня Ивана Великого (1505–1508, архитектор Бон Фрязин). Строительство крепостей Новгорода (1490–1500), Нижнего Новгорода (1500–1511), Тулы (1514–1521), Коломны (1525–1531) и других русских городов по образцу Московского Кремля. Архитектурные ансамбли русских монастырей – Кирилло-Белозерского, Троице-Сергиева в Сергиевом Посаде, Борисоглебского под Ростовом Великим и других. Новый тип «посадского» храма (московская церковь Трифона в Напрудном). Рост каменного гражданского строительства в начале XVI века. Московская архитектура рубежа XV и XVI вв. как общерусское явление.

7.5. Живопись конца XV – начала XVI в. Дионисий.

Особенности живописного искусства в XVI в.: 1) проникновение светских мотивов и живых сцен; 2) строгая регламентация сюжетов, иконографических переводов и образцов. Крупнейший представитель московской школы иконописи конца XV в. Дионисий (родился, ок. 1440, умер после 1503). Ранний период творчества мастера по летописным источникам (60–70-е гг.). Роспись алтарной преграды и Похвальского придела Успенского собора

Московского Кремля (80-е гг.). Роспись собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (1502–1503), основные ее темы, сюжеты и художественные особенности. Иконостас Рождественского собора в Ферапонтове: дошедшие до нашего времени иконы деисусного ряда (ГРМ, ГТГ, Музей Кирилло-Белозерского монастыря) и местные иконы - «Сошествие во ад» и «Одигитрия» (обе – в ГРМ). Иконы Дионисия «Успение» из Успенского собора в Дмитрове (ок. 1500, ЦМиАР), «Распятие» из Павло-Обнорского монастыря (ок. 1500, ГТГ) и другие работы, приписываемые этому мастеру. Художественная мастерская Дионисия.

Тема. Искусство XVI в.

8.1. Архитектура XVI в.

Интенсивное развитие монументального строительства на всей территории Московского государства: возведение большого количества кирпичных сооружений, разнообразных типов церковных зданий. Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве (1524–1525), Софийский собор в Вологде (1568–1570), Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре (1559–1585) – пример воздействия композиции Успенского собора Московского Кремля на другие постройки Древней Руси. Продолжение переработки типа крестово-купольного храма – возведение многоярусных кокошников: собор Рождественского монастыря в Москве (1501–1505), собор Старицкого Успенского монастыря (ок. 1535). Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове под Москвой (1547 (?), теперь в черте Москвы) – отказ от крестово-купольной основы, влияние форм деревянной архитектуры. Церковь Вознесения в царском селе Коломенском (1532) – хронологически первый и самый выдающийся памятник каменного шатрового зодчества, его конструктивные и художественные особенности. Развитие композиционных достижений и декоративных приемов церковей в Коломенском и Дьякове в соборе Покрова на Рву (иначе – храм Василия блаженного) в Москве на Красной площади (1555–1560). Широкое распространение шатрового зодчества на Руси с середины XVI в.: Борисоглебский собор в Старице (1558–1561), церкви в селе Остров и Спаса на Угре (обе – сер. XVI в.).

8.2. Живопись XVI в.

Возросший интерес общества того времени к русской истории, возникновение политических теорий, рост национального самосознания. Составление обширных летописных сводов и «Степенной книги». Значение Стоглавого собора 1551 г. в развитии изобразительного искусства. Организация художественных мастерских. Иконы первой трети XVI в.: житийная икона князей Владимира, Бориса и Глеба (ГТГ), «Притча о слепце и хромце» (ГРМ), «Видение Иоанна Лествичника» (ГРМ), «Видение Евлогия» (ГРМ). Монументальная живопись первой половины XVI в.: фрески Благовещенского собора Московского Кремля, исполненные в 1508 г. артелью художников во главе с сыном Дионисия Феодосием; фрагменты фресок

церкви Чуда архангела Михаила в Московском Кремле (снесена в 1929), росписи церкви Александровской слободы. Светские росписи на примере Золотой Царицыной палаты Кремлевского дворца в Москве. Иконы «Церковь воинствующая» или «Благословенно воинство небесного царя» (сер. XVI в., ГТГ); «Страсти Господни в евангельских притчах», «Обновление храма Воскресения» и так называемая «Четырехчастная икона» (сер. XVI в., Благовещенский собор Московского Кремля). Школы иконописи: так называемая годуновская (росписи Грановитой и Патриаршей палат, Троицкого собора в Вяземах, Церкви Благовещения в Сольвычегодске, часть росписи Смоленского собора Новодевичьего монастыря, Троицкого собора Ипатьевского монастыря) и строгановская (мастера Прокопий Чирин, Никифор, Назарий, Федор и Истома Савины, Емельян Москвитин, Степан Астафьев и др.).

Тема. Древнерусские города в XVII в.

9.1. Ростов Великий.

Ростов Великий (862) – один из древнейших городов Руси. Ростовский кремль (1670–1691) – пример архитектурного ансамбля, задуманного и осуществленного по единому плану при митрополите Ионе Сысоевиче: крепостные стены и башни кремля; надвратные церкви Воскресения (1670), Иоанна Богослова (1683) и их фрески; церковь Григория Богослова (1670); Красная палата (1672–1680); ансамбль церкви Спаса-на-Сенях (1675), Белой и Отдаточной палат и др. Фрески XVII в. Успенского собора Ростовского кремля (конец XVI в.). Звонница Успенского собора (конец XVII в.) – сокровищница литейного искусства древних мастеров. Архитектурные образы ростовских монастырей. Деревянное зодчество Ростова Великого в XVII в.: церковь Иоанна Богослова на Ишне (1689).

9.2. Ярославль.

Быль о богатырском поединке Ярослава Мудрого с медведицей – древняя легенда Ярославля-града. Краткая история развития художественной культуры города на протяжении столетий. Крепостное зодчество XVII в.: стены и башни Спасо-Преображенского монастыря (Богородицкая башня, 1623; Углицкая, 1646), Знаменская башня на улице Слободе (1662), Волжская башня – Арсенальная на древнем месте въезда в город (1668). Архитектурные памятники XVII в.: церкви Николая Надеина (1620), Рождества Христова (1644), Ильи Пророка (1650), Спаса-на-Городу (1672), Михаила Архангела (1657–1680), Николы Рубленого (1695) и др. Митрополичий дом (Соборный дом, 1690) – редкий образец каменных палат XVII в. Архитектурный ансамбль Коровинской слободы. Храмы Иоанна Златоуста в Коровниках (1654), Николы Мокрого (1672), Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (1671–1687) – архитектурные образы, фрески, изразцы. История изразцового искусства в Древней Руси.

9.3. Кострома.

Древняя история города Костромы. XVII в. – период расцвета города. Начало каменного строительства в XVI в.: возведение Ипатьевского и Богоявленского монастырей на подступах к городу, Успенского и Троицкого соборов в центре старого Кремля. Значения костромской строительной школы в XVII в., жилая застройка и приходские церкви: Троицкая (1650) и Воскресения на Дебре (1651). Костромские зодчие в Москве (Никита Васильев, Карп Губа, Филипп Папуга и др.) и других русских городах. Развитие художественных ремесел Костромы. Иконописная школа Ипатьевского монастыря, роль костромской артели художников-монументалистов в развитии живописи Руси XVII в. (росписи соборов монастырей – Макарьевского в Калязине, Саввы-Сторожевского в Звенигороде, Княгинина во Владимире, Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры; церковью Николы Надеина в Ярославле, Софийского собора в Вологде, Успенского собора Московского Кремля. Стенные росписи художников Гурия Никитина и Силы Савина (росписи Троицкого собора Данилова монастыря в Переславле-Залесском, церкви Ильи пророка в Ярославле, Успенского собора Ростовского кремля). Художественные достижения в области книжной миниатюры: «Потешная книга» царевича Петра Алексеевича (1673). Костромской край – центр ювелирного искусства и уникальной художественной резьбы по дереву.

Тема. Древнерусская рукописная книга.

Кирилл и Мефодий, создание славянской азбуки. Значение книги в Древней Руси. Монастыри как центры книгописания. Состав древнерусских библиотек на примере крупнейших русских монастырей.

10.1. Художественные элементы древнерусской рукописной книги Книга как целостное произведение. Материал для создания листов рукописи и чернил. Основные художественные элементы книги: формат и объем, инициалы, заставки, вязь, иллюстрации, переплет, тиснение, оклад. Типы письма: устав, полуустав, скоропись. Виды инициалов: геометрические, орнаментальные, тератологические, сюжетные. Понятие «лицевая рукопись». Техника книжной миниатюры, классификация ее сюжетов и выходных миниатюр.

10.2. Памятники древнерусской рукописной книги.

Древнейшие памятники книжного искусства XI–XIII вв.: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, Успенский сборник, Мстиславово и Юрьевское Евангелия, Хлудовская Псалтирь. Западноевропейские и ближневосточные влияния в новгородских рукописях. Киевская Псалтирь (1397) из Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге – один из уникальных памятников книжного искусства Древней Руси. Происхождение Киевской Псалтири, ее история в Новое время. Значение Псалтири в средние века и способы ее иллюстрирования: историческая, толково - прообразовательная и смешанная редакции. Принцип

соотношения миниатюр с текстом. Связь Киевской Псалтири 1397 г. с основной группой памятников, представленной греческими манускриптами того периода. Иллюстрации Киевской Псалтири. Рукописная книга в XV, XVI, XVII вв.

Тема 1. Скульптура и декоративно-прикладное искусство Древней Руси.

История изучения скульптуры Древней Руси. Дерево в культуре древних славян. Деревянные языческие идолы. Скульптурная пластика русских церквей: каменные рельефы Владимиро-Суздальской земли XII–XIII вв. (соборов Дмитриевского во Владимире и Георгиевского в Юрьеве-Польском); деревянные резные тябла иконостасов; многочисленные кресты XIV–XVI вв. с рельефными клеймами; деревянные резные иконы. Мастерская Троице-Сергиевой лавры XV в. – резчик Амвросий. Русский скульптор рубежа XV–XVI вв. Василий Ермолин: конная статуя Георгия Победоносца для Флоровских ворот Московского Кремля (камень, 1464). Резное Царское место Ивана Грозного (Мономахов трон, 1551) в Успенском соборе Московского Кремля. Киотные статуарные изображения почитаемых святых (Георгия Победоносца, Николая Можайского, Димитрия Солунского, Параскевы Пятницы), иконостасные скульптуры апостолов и образов ангельских чинов (ангелов лоратных и рипидоносных, херувимов, серафимов), резные Царские врата XV – начала XIX в. Иконостасные композиции «Бога Саваофа», «Распятый» с предстоящими а также скульптурный образ так называемого «Христа в темнице» второй половины XVII – начала XIX в. Иконостасы Великого Устюга (XVII–XVIII вв.). Резное дерево – неперменный компонент убранства триумфальных сооружений, декора кораблей, отделки интерьеров и мебели в XVII в.

Изразцовое искусство в Древней Руси. История развития производства. Использование изразцов в архитектуре. Наиболее древние керамические изделия послемонгольского периода – муравленные изделия Пскова и московские терракотовые плиты XV века, многоцветные рельефы Дмитрова и Старицы XV–XVI вв. Использование изразцового декора в украшении Воскресенского собора (1656–1685) Ново-Иерусалимского монастыря в Истре. Изразцовые печи.

Произведения мелкой пластики из металла и кости. Медное литье; возможность массового тиражирования и воспроизведения древних образцов. Связь изобразительных мотивов медной мелкой пластики с иконой, христианской гимнографией, с другими видами прикладного искусства. Типология медной пластики Древней Руси: кресты-тельники, иконки-привески, кресты наперстные, панагии, складни, наугольники евангелий, оклады для икон, хоросы и другие богослужебные предметы. Старообрядческое медное литье. Развитие декоративного искусства в тесной связи с архитектурой и живописью.

Литье колоколов. Значение колокола в жизни народов России.

Шитье Древней Руси. Изобразительные мотивы в вышивке церковной и народной.

Раздел. Русское искусство XVIII века.

Тема. Русская архитектура первой половины и середины XVIII в.

1.1. Московское зодчество начала XVIII в.

Новые приемы архитектуры на примере здания Арсенала (начало строительства в 1702, Д. Иванов, Хр. Конрад, М. Чоглоков). Лефортовский (Петровский) дворец (1697–1699, Д. В. Аксамитов) – новый тип пригородного сооружения. Его отличия от дворца в Коломенском. Выразительные памятники в городской архитектуре Москвы: дом М.П. Гагарина на Тверской улице (1707–1708, снесен; известен по гравюре А.Ф. Зубова, 1707 г., обмерным чертежам и литографии конца XVIII – начала XIX в.), здания суконного двора у Каменного моста (1705), церковь архангела Гавриила «что на Чистом пруду» или так называемая Меншикова башня (1701–1707).

1.2. Строительство Петербурга (основан в 1703).

Историческая необходимость возведения города. Представление «идеального города» и предлагаемые планы. Значение природного ландшафта в градостроительстве. Широкое привлечение иностранных специалистов для строительства новой столицы. Проект планировки Петербурга (1716) французского архитектора Жана-Батиста Леблона (1679–1719). Роль Доменико Трезини (ок. 1670–1734) в развитии русской архитектуры начала XVIII в.: Петропавловский собор (1712–1733), Петровские ворота (1717–1718) Петропавловской крепости. Иконостас Петропавловского собора – одно из главных произведений Ивана Петровича Зарудного (?–1727): исполнен в Москве в 1722–1726 гг., собран на месте в Петербурге резчиками Т. Ивановым и И. Телегой в 1727 г. Здание Двенадцати коллегий (1722 г., закончено к 1742 при участии М. Земцова и Дж. Трезини) – новая тема большого административного учреждения. Русские архитекторы Михаил Григорьевич Земцов (1684–1743), Иван Кузьмич Коробов (1700/01–1747) и Петр Михайлович Еропкин (ок. 1698–1740), принимавшие участие в строительстве нового города. Архитектурная деятельность М.Г. Земцова: руководство архитектурной школой и возведение дворца в Екатеринентале (Кадриорге) по проекту Н. Микетти (20-е гг.), контроль за частным строительством в Петербурге и руководство, строительство церкви Симеона и Анны (1729–1734), Аничкова дворца на Фонтанке (начатый в 1741 и законченный Г. Дмитриевым после смерти зодчего). Строительство первого русского музея Кунсткамеры (1718–1734, возводили, сменяя друг друга, Г.-И. Маттарнови, Н.Ф. Гербель, Г. Киавери, М.Г. Земцов). Дом Петра I на берегах Невы и Фонтанки – Летний дворец (1710–1714, архитекторы – Д. Трезини, А. Шлютер и др.) и резиденция А.Д. Меншикова на берегу Васильевского острова (1710–

1720-е гг., архитекторы – Дж.-М. Фонтан, Г. Шедель) – ранние жилые постройки Петербурга усадебного характера. Застройка пригорода: Подзорный дворец, Екатерингоф, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум.

1.3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство Петербурга середины XVIII в.

Стиль барокко и наследие русской архитектуры XVII в. в зодчестве XVIII столетия. Франческо-Бартоломео Растрелли (1700 ? – 1771, работал до 1767) – крупнейший зодчий в России середины XVIII в. Самые значительные работы архитектора: дворец М.И. Воронцова (1749–1757), Большой дворец в Петергофе (1745–1755), Зимний дворец (1754–1762). Парковые павильоны Растрелли в Екатерининском дворце: Грот (1749–1761/63), Катальная горка (не сохранилась) и др. Интерьеры дворцов, разработанные мастером. Комплекс сооружений Смольного монастыря (1748–1764) – одно из самых совершенных созданий Растрелли. Архитектурное наследие Саввы Ивановича Чевакинского (1713–1770, работал до 1767): Никольский Морской собор (1753–1762) и др. Подъем русского декоративно-прикладного искусства в середине XVIII в. Господство в нем барочно-рокальных тенденций: повышенная нарядность, господство цвета. Сложность композиционных решений, форм и деталей и др. Стекло, шпалеры, резное дерево, фарфор, ювелирное искусство, ткани.

1.4. Архитектура Москвы середины XVIII в.

Творчество Дмитрия Васильевича Ухтомского (1719–1774): колокольня Троице-Сергиевой лавры (1741–1770, Сергиев Посад), Красные ворота в Москве (1753–1757), проект Госпитального и инвалидного домов (1758–1759). Московские архитекторы Алексей Петрович Евлашев (1706–1760). Андрей Васильевич Квасов (даты жизни неизвестны) и Федор Семенович Аргунов (около 1732–1768?).

Тема. Изобразительное искусство первой половины XVIII в.

Новое отношение к человеку и окружающему миру, его отражение в изобразительном искусстве. Стремление искусства с наибольшей ясностью передать действительность.

2.1. Гравюра.

Крупнейший гравер начала XVIII в. Алексей Федорович Зубов (1682/83 – после 1749): «Панорама Петербурга», «Гангутский триумф», ряд гравюр, посвященных торжественным актам и увеселениям петровского времени. Творчество граверов Ивана Федоровича Зубова (1675/77–1744) и Алексея Ивановича Ростовцева (1690 ? – после 1746).

2.2. Портретная живопись.

Быстрое развитие портретной живописи в начале XVIII в. Русские художники Иван Никитич Никитин (сер. 1680-х – не ранее 1742) и Андрей Матвеев (между 1701 и 1704–1739). Живописные полотна: «Портрет Прасковьи Иоанновны» (1714, ГРМ), «Портрет С.Г. Строганова» (1726, ГРМ), «Портрет Г.И. Головкина» (20-е гг., ГТГ), «Портрет напольного гетмана» (20-е

гг., ГРМ) и др. – И. Никитина; «Автопортрет с женой» (1729 ?, ГРМ), портреты супругов Голицыных (1728, частное собрание). Иностранные художники в России начала XVIII в.: Таннауер (портреты: Петра I, царевича Алексея, Меншикова и др.), Каравакк (портреты Петра I, его дочерей – Наталии, Анны и Елизаветы, императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Образ человека в живописи русского художника сер. XVIII в. Ивана Яковлевича Вишнякова (1699–1761): парадные портреты Фермор (сестры – 1749, брата – втор. пол. 1750-х гг., оба – в ГРМ).

2.3. Скульптура.

Бартоломео-Карло Растрелли (1675 ? – 1744) – крупнейшая фигура в скульптуре первых десятилетий XVIII в. в России: бронзовый бюст Петра I (1723), монумент Петру I (1720–1724), бюст А.Д. Меншикова (1716–1617 , ГЭ), скульптурная композиция «Анна Иоанновна с арапченком» (1741, ГРМ).

Тема. Основание Академии художеств.

Историко-культурные предпосылки для создания Академии художеств. Роль М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова в создании Академии. Основные принципы художественного воспитания и система ценностей нового учебного заведения. Значение стиля классицизма.

3.1. Сложение жанров живописи. Историческая живопись.

Основоположник исторического жанра в Академии художеств – Антон Павлович Лосенко (1737–1773). Его творческая биография, педагогическая деятельность и живописные работы: «Владимир и Рогнеда» (1770, ГРМ), «Прощание Гектора с Андромахой» (1773, ГТГ). Графическое наследие А.П. Лосенко: «Путешествующие» (1760–е гг., ГРМ), «Натурщики» и др. Первое русское пособие по пластической анатомии «Изъяснение краткой пропорции человека для пользы юношества, упражняющегося в рисовании...», написанное А.П. Лосенко, и его значение в художественной жизни России во второй половине XVIII в. Художники исторического жанра Академии художеств конца XVIII в. Петр Иванович Соколов (1753–1791) и Григорий Иванович Угрюмов (1764–1823) и их художественное наследие.

3.2. Бытовой жанр.

Картина Ивана Ивановича Фирсова (ок. 1733 – после 1785) «Юный живописец» (втор. пол. 60-х гг., ГТГ) как первый пример бытового жанра. «Крестьянская» тема в работах художника Михаила Шибанова (? – умер после 1789): «Крестьянский обед» (1774), «Празднество свадебного договора», или «Сговор» (1777, обе – в ГТГ). Акварели Ивана Алексеевича Ерменева (1746/49 – после 1792): «Поющие слепцы», «Крестьянский обед», серия «Нищие» (все – в ГРМ).

3.3. Пейзаж в конце XVIII в.

Стремление человека в конце XVIII в. к естественности, к более глубокому и поэтическому восприятию природы. Выделение пейзажа в самостоятельный жанр русской живописи. Семен Федорович Щедрин (1745–1804) -

основоположник русской пейзажной живописи в ее новом понимании: «Вид на гатчинский дворец с Длинного острова» (1796), «Каменный мост в Гатчине у площади Конетабля» (1799–1801, оба – в ГТГ), «Вид на Большую Невку и дачу Строгановых» (1804, ГРМ) и др. Творчество Федора Яковлевича Алексеева (1753/55–1824), его историческое значение как родоначальника городского пейзажа в русской живописи, совместив показ природы и бытовых сцен; «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» (1794, ГТГ; 1790-е гг., ГРМ); большие виды Бахчисарая, городов Херсона и Николаева (ГРМ, ГТГ); «Красная площадь» (1801, Музей Института русской литературы АН России); «Вид Московского Кремля и Каменного моста» (1815, ГИМ); «Вид на Адмиралтейство и Дворцовую набережную от Первого кадетского корпуса» (1810-е гг., ГРМ) и др.

Тема. Расцвет русского портрета во второй половине XVIII в.

Живописный портрет русских художников середины XVIII в. – Алексея Петровича Антропова (1716–1795) и Ивана Петровича Аргунова (1729–1802): портреты А.М. Измайловой (1759, ГТГ), М.А. Румянцевой (1764, ГРМ), А.В. Бутурлиной (1763, ГТГ), Т.А. Трубецкой (1761, ГТГ), портрет Петра III (1762, ГТГ и ГРМ) – А.П. Антропова; портреты князя и княгини Лобановых-Ростовских (соответственно 1750 и 1754; оба – в ГРМ), генерал-адмирала князя М.М. Голицына (1750-е гг. или 1765, ГРМ), портреты калмычки Анны Николаевны – воспитанницы Шереметевых (1767, Государственный музей керамики и усадьба «Кусково» XVIII в.), неизвестной крестьянки (1785, ГТГ) и др. – И.П. Аргунова.

4.1. Ф.С. Рокотов.

Замечательный русский портретист второй половины XVIII в. Федор Степанович Рокотов (1732 или 1735/36 – 1808). Своеобразие его творчества, открывшего новую страницу в развитии русского искусства. Человечность и лирическая глубина образов, выявление неповторимых особенностей внутреннего мира моделей и их интригующая загадочность, живописное сопоставление гармоничных тонов при их написании – отличительные черты его художественных произведений. Известнейшие работы мастера: портреты А.И. Воронцова (ок. 1765), неизвестной в розовом платье (1770-е гг.), Н.Е. Струйского (1772), А.П. Струйской (1772), русского посла в Константинополе А.М. Обрескова (1777), А. Ю. Квашниной-Самариной (первая половина 1770-х гг.), В.Е. Новосильцовой (1780), П.Н. Ланской (начало 1790-х гг., все – ГТГ), Е.В. Санти (1785, ГРМ) и др. Портреты супружеской пары Суровцевых (втор. пол. 1780-х гг., ГРМ) – работы позднего периода творчества Ф.С. Рокотова, их отличительные особенности по сравнению с предыдущими.

4.2. Д.Г. Левицкий.

Представители разных слоев русского общества 70-90-х гг. XVIII в. в портретах Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735–1822). Портреты Архитектора и директора Академии художеств А.Ф. Кокоринова (1769, ГРМ),

Н.А. Сеземова (1770, ГТГ) – стремление к раскрытию характера и материальности изображения. Разнообразие характеристик и колористических решений в семи портретах «смолянок» (1772–1776, ГРМ). Портреты П.А. Демидова (1773, ГТГ) и Дени Дидро (1773/74, Музей искусства и истории, Женева) – сочетание парадного портрета с бытовыми мотивами. Женские портреты Д.Г. Левицкого: графини П.Ф. Воронцовой (конец 1780-х гг., ГРМ), два портрета Львовой – урожденной Дьяковой (1778 и 1781, оба – в ГТГ), Урсулы Мнишек (1782, ГТГ). Мужские портреты мастера 80-х гг.: А.В. Храповицкого (1781), А.Д. Ланского (1782), М.Ф. Полторацкого (1780, все три – в ГРМ) и др. Новые черты официальных парадных портретов 80-х гг. столетия на примере «Портрета Екатерины II – законодательницы» (1783, ГРМ, вариант меньшего размера – в ГТГ).

В.Л. Боровиковский.

Портретная живопись конца XVIII в. – творчество Владимира Лукича Боровиковского (1757–1825). Ранние полотна мастера: портрет О.К. Филипповой (1790, ГРМ), портрет Екатерины II на прогулке в царскосельском парке (1790, ГТГ; вариант с Румянцевским обелиском на фоне, начало 1810-х гг., ГРМ). Приемы сентиментализма в работах В.Л. Боровиковского (образ «частного» человека, пейзажный фон, тихая мечтательность, естественность): портреты В.А. Шидловской (1798), Е.А. Нарышкиной (1799), М.И. Лопухиной (1797), сестер А.Г. и В. Г. Гагариных (1802, ГТГ), крестьянки Христиньи (ок. 1795, все – в ГТГ). Мужские портреты: Г.Р. Державина (конец 1794 – начало 1795, ГТГ), Д.П. Троицкого (между 1793 и 1797, ГРМ), Ф.А. Боровского (1799, ГРМ). Большие парадные портреты: А.Б. Куракина (1801–1802, ГТГ), Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена (1800, ГРМ), Муртазы-Кули-Хана в восточном одеянии (1796, ГРМ). Особенности творчества В.Л. Боровиковского на рубеже веков – начале XIX в.: портреты Арсеньевой и Скобелевой (втор. пол. 1790-х гг., ГРМ), портрет «Дамы в тюрбане» (1812) и Д.А. Державиной (1813, оба – в ГТГ).

Тема. Классицизм в русской архитектуре.

Опыт античности в русском зодчестве второй половины XVIII в. Основные принципы и этапы классицизма в архитектуре. Значение цвета в архитектуре.

5.1. Классицизм Петербурга.

Александр Филиппович Кокоринов (1726–1772), основные архитектурные работы (основная часть здания Академии художеств, возведенная в соавторстве с Вален-Деламотом в 1764–1771; лицевой корпус – по проекту Кокоринова и Вален-Деламота строился под руководством Ю.М. Фельтена и Е.Т. Соколова в 1780–1788). Сооружение ограды Летнего сада (1770–1786) архитектором Юрием Матвеевичем Фельтеном (1730–1801) – одно из важнейших градостроительных мероприятий Петербурга 60–80-х гг. XVIII столетия. Антонио Ринальди (ок. 1709–1794) его деятельность в России:

Китайский дворец (1762–1768) и Кательная горка (1762–1774) в Ораниенбауме (ныне Ломоносов), Мраморный дворец (1768–1785), Гатчинский дворец (1766–1781). Иван Егорович Старов (1745–1808): Троицкий собор Александро-Невской лавры (проект 1776, строительство 1778–1790), Таврический дворец (1783–1789) – поворот к строгому классицизму. Архитекторы 80–90-х гг.: Джакомо Кваренги (1744–1817), Николай Александрович Львов (1751–1803) и Чарльз Камерон (1740-е –1812; в Петербурге работал с 1779). Эрмитажный театр (1783–1787), Александровский дворец в Царском Селе (1792–1796), Смольный институт (1806–1808) – главные архитектурные памятники Д. Кваренги. Архитектурное наследие Н.А. Львова: Главный почтамт (1782–1789), проект парка Безбородко в Москве (1797–1799) и др. Ч. Камерон – тонкий знаток античности, создатель камерных дворцово-парковых ансамблей и нарядных интерьеров. Группа сооружений, выполненных мастером, в Царском Селе и Павловске. Дворец в Павловске (1782–1786).

5.2. Классицизм Москвы.

Особенности московского классицизма в архитектуре в отличие от петербургского. Ведущие мастера русского классицизма в Москве: Василий Иванович Баженов (1737/38 –1799) и Матвей Федорович Казаков (1738–1812). Основные этапы творческой биографии В.И. Баженова. Проект Кремлевского дворца (1767–1773) – идея создания нового центра Москвы, ее утопический характер. Загородный дворцово-парковый ансамбль в Царицыне под Москвой (1775–785), его художественные особенности и дальнейшая судьба. Дом П.Е. Пашкова (1784–1786) – самая крупная постройка Баженова в Москве. Значение Баженова в развитии русской архитектуры второй половины XVIII в.: становление и утверждение классицизма в российском зодчестве. Творческий путь М.Ф. Казакова, понятие «казаковская Москва». Крупнейшее сооружение архитектора в 70-е гг. – Сенат (Присутственные места, 1776–1787) в Москве, его объемно-планировочная схема, интерьеры. Возведение Казаковым Московского университета (1786–1793). Тип усадьбы в интерпретации московского зодчего: дома Демидовых в Петровском-Алабине (1776–1780), И.И. Демидова (1789–1791) в Гороховском переулке, М.П. Губина (1790-е гг.) на Петровке у Петровских ворот. Голицынская больница (1796–1801) – одна из поздних работ М.Ф. Казакова.

Тема. Скульптура второй половины XVIII в.

Период высокого подъема скульптуры во второй половине XVIII в., развитие всех ее основных видов: рельефа, статуи, портретного бюста, станковых работ.

6.1. Э. Фальконе.

Этьен-Морис Фальконе (1716–1791, в России – с 1766 по 1778) – автор памятника Петру I на сенатской площади в Петербурге. История создания памятника, его философское содержание, основные выразительные средства и

композиционные приемы.

6.2. Ф.И. Шубин.

Расцвет русского портретного жанра в творчестве скульптора Федота Ивановича Шубина (1740–1805). Биография мастера. Утверждение ценности человеческой личности в скульптурных бюстах, выполненных Ф.И. Шубиным: генерал-фельдмаршала З.Г. Чернышева (мрамор, 1774, ГТГ), фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского (мрамор, 1778, ГРМ и Государственный художественный музей БССР, Минск), неизвестного и М.Р. Паниной (оба исполнены в мраморе, сер. 70-х гг., ГТГ), П.В. Завадовского (гипс, 1790-е (?) гг., ГТГ), А.А. Безбородко (мрамор, ок. 1798, ГРМ), адмирала В.Я. Чичагова (мрамор, 1791, ГРМ), И.И. Бецкого (гипс, 1790-е гг., ГТГ). Павла I (мрамор, 1800; бронза, 1798, оба – в ГРМ); бронза, 1800, ГТГ) и др. Пятьдесят восемь овальных мраморных рельефов для Чесменского дворца в Петербурге (1774–1775) – своеобразный цикл исторических портретов. Статуя «Екатерина II – законодательница» (мрамор, 1789–1790, ГРМ). Скульптурные работы Ф.И. Шубина для Мраморного дворца (1775–1785), Троицкого собора Александро-Невской лавры (1786–1789), Большого каскада в Петергофе (1801).

6.3. М.И. Козловский.

Творческая биография Михаила Ивановича Козловского (1753–1802). Два барельефа для Мраморного дворца: «Прощание консула Регула с гражданами Рима перед возвращением в Карфаген» и «Освобождение Камиллом родного города» (начало 1780-х гг.) – прославление чувства гражданского долга и патриотизма. Мраморная статуя Екатерины II в образе Минервы (1785, ГРМ), сравнительная характеристика образа с живописным портретом Д.Г. Левицкого и статуей Ф.И. Шубина. Статуя «Поликрат» (гипс, бронза, 1790, ГРМ) как выражение человеческого страдания и жажды освобождения. Античная тема в работах после 1790 г.: статуя «Пастушок с зайцем», известная под названием «Аполлон», (гипсовый и мраморный экземпляры, 1789, НИМАХ и в Павловском парке и музее художественного убранства русских дворцов XVIII–XIX веков), «Спящий амур» (мрамор, 1792, Павловский парк и музей художественного убранства русских дворцов XVIII–XIX вв.), «Гименей» (мрамор, 1796, ГРМ), «Амур со стрелой» (мрамор, 1797, ГТГ и ГРМ) и др. Терракоты по мотивам «Иллиады», выполненные в 90-х гг., на примере скульптурной группы «Аякс защищает тело Патрокла» (терракота, 1796, ГРМ). Скульптура «Бдение Александра Македонского» (мрамор, между 1785 и 1788, ГРМ). Статуя «Яков Долгорукий» (мрамор, 1797, ГРМ), значение и символика ее атрибутов: факел, весы, змея. Памятник А.В. Суворову в Петербурге (1799–1801) – высшее достижение М.И. Козловского. Статуя «Самсон, разрывающий пасть льва» для Большого каскада в Петергофе (бронза, 1801–1802), ее ведущее идейное значение в парковой скульптуре Петергофа. Мемориальная скульптура М.И. Козловского.

6.4. И.П. Мартос.

Иван Петрович Мартос (1754–1835) - «Фидий девятнадцатого века», русский скульптор второй половины XVIII – первой трети XIX в. Два условных этапа его творчества. Сила дарования, разносторонность творческого диапазона, исключительно высокое профессиональное мастерство – главные достоинства скульптора. Работы И.П. Мартоса, характеризующего его как современника Шубина и Козловского. Достижения мастера в области мемориальной скульптуры: памятник М.П. Собакиной (1782, ГНИМА) – одно из совершеннейших произведений Мартоса, надгробные памятники С.С. Волконской (мрамор, 1782, ГТГ), П.А. Брюс (1786–1790, ГНИМА), Н.И. Панину (1788, ГИГС), Е.С. Куракиной (1792, ГМГС), А.Ф. Турчанинова (бронза, мрамор, гранит, 1792, ГМГС), Е.И. Гагариной (1803, ГМГС) и др. Памятник Минину и Пожарскому в Москве (начало работы – 1804, открытие – 1818) – выражение национально-освободительной идеи в русской скульптуре. Композиция памятника, его основные выразительные средства. Памятники Ришелье (1823–1829, Одесса) и М.В. Ломоносову (1826–1829, Архангельск).

Раздел. Русское искусство XIX века.

Тема. Развитие городских ансамблей в архитектуре первой трети XIX века. Синтез архитектуры и скульптуры.

Синтез архитектуры и скульптуры – важнейшее качество русского искусства первой трети столетия. Успехи монументальной скульптуры как отражение роста Русского государства и подъема национального сознания в начале века. Роль Академии художеств как единственного в России центра, объединявшего широкий круг квалифицированных мастеров, в осуществлении градостроительства и единства искусств. Новый этап классицизма первой трети XIX века – высокий классицизм, или так называемый «русский ампир». Значение стиля в синтезе искусств.

1.1. А.Н. Воронихин: Казанский собор.

Творческий путь Андрея Никифоровича Воронихина (1759–1814). Его работы 90-х гг., связанные с заказами Строгановых: перестройка дворца Строгановых на Невском проспекте в Петербурге, проект Строгановской дачи в усадьбе в северном предместье Петербурга. Возведение Казанского собора (1801–1811) – решающий этап в жизни А.Н. Воронихина. Главная задача, стоящая перед зодчим при создании архитектурного образа. Новое понимание градостроительных задач и новая трактовка скульптуры в архитектурном сооружении. Монументально-декоративная скульптура Казанского собора, выполненная скульпторами Прокофьевым, И.П. Мартосом, Щедриным, В.И. Демут-Малиновским, С.С. Пименовым и др. Работы И.П. Мартоса для Казанского собора: монументальный горельеф «Источение Моисеем воды в пустыне» (пудостский камень, 1804–1807), колоссальная статуя архангела (не сохранилась), статуя Иоанна Крестителя (бронза, 1804–1807) и др. Статуя Андрея Первозванного (бронза, 1808–1811), исполненная Василием

Ивановичем Демут-Малиновским (1779–1846) для Казанского собора. Статуя киевского князя Владимира (бронза, 1807), исполненная Степаном Степановичем Пименовым (1784–1833) для Казанского собора. Многочисленные работы А.Н. Воронихина в пригородах Петербурга: отделка кабинета «Фонарик» в Павловском дворце (1800-е гг.), мост через речку Славянку (так называемый Висконтъев - по имени каменных дел мастера, осуществившего работы) и Розовый павильон (1807). Педагогическая работа А.Н. Воронихина в Академии художеств в качестве профессора архитектуры, а затем – руководителя архитектурного класса.

1.2. А.Д. Захаров: Адмиралтейство.

Андреас Дмитриевич Захаров (1761–1811) – крупнейший русский зодчий начала XIX в. Ряд ранних проектов архитектора по планировке стрелки Васильевского острова (1803–1804), перепланировки Галерного порта на Васильевском острове и др. Адмиралтейство (1806–1823) – самое значительное из сохранившихся сооружений А.Д. Захарова. Основная задача, стоявшая перед зодчим при его строительстве. План архитектурного комплекса, решение внешнего облика здания, роль скульптуры в общей композиции, основная ее тема. Скульптура Адмиралтейства: четыре колоссальные фигуры, олицетворяющие страны света, шесть аллегорических фигур рек, статуи над фронтонами и фигуры на центральной башне (скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, А. Анисимов). Значение деятельности А.Д. Захарова как автора так называемых «образцовых» проектов общественных и жилых зданий для провинциальных городов.

1.3. К.И. Росси: Дворцовая площадь.

Градостроительная тема в творчестве Карла Ивановича Росси (1775–1849). Ансамбль дворцовой площади: сооружение Главного штаба и министерства (1819–1829). Связь зданий Дворцовой площади с планировкой всего участка. Колоссальная арка Главного штаба – центральный мотив композиции площади; скульптурный декор (работы В.И. Демут-Малиновского и С.С. Пименова), его смысловое и художественное значение. Строительство ансамбля Михайловского дворца (1819–1825, ныне Русский музей). Постройки великокняжеского дворца в виде решения большой планировочной задачи: создание в центре города целого ансамбля, состоящего из площади и системы связанных с ней улиц. Ансамбль Александринского театра (1828–1832; корпуса вдоль улицы и на площадях, 1828–1839) – самый крупный из всех, созданный в России до 1917 г. Здания Сената и Синода в Петербурге (1829–1834) – последний большой ансамбль Росси.

Тема. Живопись и графика первой половины XIX в.

Два условных этапа развития русской живописи и графики первой половины прошлого столетия. Романтизм, сентиментализм и реализм в изобразительном искусстве.

2.1. Портрет.

Создание романтического портрета в русском искусстве первой четверти века, портрет пушкинской поры. Экспрессивный романтизм А.О. Орловского (1777–1832).

2.1.1. О.А. Кипренский.

Орест Адамович Кипренский (1782–1836) – один из крупнейших русских портретистов первой трети XIX в., его работы: портрет А.К. Швальбе (1804, ГРМ), «Автопортрет (?) с кистями за ухом» (ок. 1809, ГТГ), портреты полковника лейб-гусарского полка Е.В. Давыдова (1809, ГРМ), Е.П. Ростопчиной (1809, ГТГ), А.А. Челищева (ок. 1809, ГТГ), В.А. Жуковского (1816, ГТГ), С.С. Уварова (1810-е гг., ГТГ), А.С. Пушкина (1827, ГТГ), «Автопортрет в халате» (1828, ГТГ) и др. Карандашные портреты О.А. Кипренского: участников Отечественной войны 1812 г., калмычки Баяусты (1813, ГТГ), крестьянских мальчиков (ГРМ), музыканта, играющего на флейте (1809, ГРМ) и др.

2.1.2. В.А. Тропинин.

Сентиментально-романтические настроения в портретных работах Василия Андреевича Тропинина (1776–857): портреты П.А. Булгакова (1823, ГТГ), К.Г. Равича (1823, ГТГ), А.С. Пушкина (1827, Всесоюзный музей А.С. Пушкина, г. Пушкин), В.М. Яковлева (1820-е гг., ГТГ) и др. Образ человека «из народа» в живописных работах художника, их связь с бытовым жанром: «Пряха» (1820-е гг., ГТГ), «Кружевница» (1823, ГТГ), «Украинец с палкой» (1820-е гг., Львовский государственный музей украинского искусства) и др. Работы В.А. Тропинина середины века: «Слуга со штофом, считающий деньги» (1840-е гг., ГТГ), «Странник» (1847, ГТГ), «Девушка с горшком роз» (1850, Государственный музей В.А. Тропинина и московских художников его времени, Москва), портреты Ю.Ф. Самарина (1844, ГИМ), П.Р. Бараша (1854, ГИМ) и др. . Акварельные и карандашные наброски бытовых сцен: «Жатва» (альбом А.И. Моркова, акварель, 1810-е гг., ГТГ), «Свадьба в Кукавке» (1810-е гг., ГТГ), «Сматывание шерсти» (1840-е гг., Горьковский государственный художественный музей).

2.1.3. К.П. Брюллов.

Карл Павлович Брюллов (1799–1852) – крупнейший художник второй трети XIX столетия. Портретное наследие художника: портрет А.Н. Львова (1824, ГТГ), музыканта и композитора М.В. Виельгорского (Государственный музей Белоруссии, Минск), великой княгини Елены Павловны с дочерью (1830, ГРМ), Джованины Паччини – «Всадница» (1832, ГТГ), графини Ю.П. Самойловой с воспитанницей (ок. 1839 г., ГРМ), княгини Е.П. Салтыковой (1837–1838, ГРМ), писателя Н.В. Кукольника (1836, ГТГ), литератора А.Н. Струговщикова (1840, ГТГ) и др. Картина К.П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1830–1833, ГРМ) – произведение, объединившее художественные поиски мастера в области композиции, пластики, живописи. Жанровые картины «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя» (1827, ГРМ) и «Итальянский полдень» (1827, ГРМ), значение в них пейзажа и

изучение природы. Небольшие жанровые произведения на восточные темы: «Бахчисарайский фонтан» (1838–1849, Всесоюзный музей А.С. Пушкина, г. Пушкин), акварель «Сладкие воды близ Константинополя» (1849, ГРМ). Ряд церковных заказов, выполненных К.П. Брюлловым: образ «Вознесение Богоматери» для Казанского собора в Петербурге (ГРМ), росписи Исаакиевского собора в Петербурге.

2.2. Пейзаж.

Творчество Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791–1830), основные этапы. «Новый Рим. Замок святого Ангела» (1823 (?), ГРМ; варианты – 1824 и 1825 в ГТГ и других музеях) – проблема колорита. Поэтическое восприятие Италии в неаполитанских работах художника: «Берег Сорренто с видом на остров Капри» (1826, ГТГ), «Вид Сорренто близ Неаполя» (1828, ГТГ), «На веранде» (1829, ГРМ), «Веранда, обвитая виноградом» (1828, ГТГ). Сложная картина развития пейзажа во второй трети XIX в. Творчество Максима Никифоровича Воробьева (1787–1855) как выражение общего характера русской пейзажной живописи 30–50-х гг. Романтической восприятие природы в работах М.Н. Воробьева: «Вид Московского Кремля со стороны Устьинского моста» (1818, ГТГ), «Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста» (1818, ГРМ). «Иерусалим ночью» (1820/21, ГТГ), «Осенняя ночь в Петербурге» (1835, ГТГ), «Дуб Торквато Тассо (Вид на собор Святого Петра в Риме)» (1848, ГРМ) и др. Живописные работы Михаила Ивановича Лебедева (1811–1837): «Вид села Василькова» (1833, ГТГ), «Вид в окрестностях Ладожского озера («Лесной пейзаж с рекою», 1833, ГРМ), «В парке Гиджи» (1835, ГТГ; 1836, ГРМ) и др.

2.3. Бытовой жанр.

2.3.1. А.Г. Венецианов и его последователи.

Утверждение бытового жанра в русском искусстве как самостоятельного и полноправного вида живописи Алексеем Гавриловичем Венециановым (1780–1847), и его последователями. Тематика живописи А. Г. Венецианова ее отличие от бытовых картин В.А. Тропинина (многофигурная жанровая картина). Творческое наследие А.Г. Венецианова в области портретного жанра: портреты А.И. Бибикова (не позднее 1806, ГРМ), М.А. Фонвизина (пастель, пергамент, 1812, Эрмитаж), В.С. Путятиной (втор. пол. 1810-х гг., ГТГ), портрет дочери художника Александры (1826, ГТГ) и жены художника М.А. Венециановой (конец 1810 – начало 1820-х гг., ГРМ). Результат пристального изучения природы в картине «Гумно» (1822–1823, ГРМ). Поэтизация крестьянской жизни и обобщенный образ русского крестьянина в работах «На пашне. Весна» (перв. пол. 1820-х гг., ГТГ), «На жатве. Лето» (сер. 1820-х гг., ГТГ), «Спящий пастушок» (1823–1826, ГРМ). Картина А.Г. Венецианова «Утро помещицы» (1823, ГРМ). Поздние работы художника. Значение А.Г. Венецианова в русском искусстве как педагога. Творческое наследие учеников А.Г. Венецианова: Александра Алексеевича Алексева (1811–1878), Евграфа Федоровича Крендовского (1810–после 1834), Капитона

Алексеевича Зеленцова (1790–1845).

2.3.2. П.А. Федотов.

Павел Андреевич Федотов (1815–1852) – крупнейший русский жанрист этой эпохи, «Гоголь в живописи». Переход русского бытового жанра от фиксации поэтической сущности окружающего мира к его критическому осмыслению. Живописное наследие П.А. Федотова: «Свежий кавалер» (1846, ГТГ), «Сватовство майора» (1848, ГТГ), «Не в пору гость (Завтрак аристократа)» (1849–1851, ГТГ), «Портрет Н.П. Жданович за фортепиано» (ок. 1850, ГРМ), «Вдовушка» (1851–1852, ГТГ), «Анкор, еще анкор!» (1851–1852 гг., ГТГ) и др. Трагическая судьба художника.

2.4. Исторический жанр.

Историческая картина, созданная в стенах Академии в начале XIX в. Сложение нового понимания жанра в 1820-х гг. Романтическая трактовка исторического жанра в работах К.П. Брюллова. Историческая картина Ф.А. Бруни.

2.4.1. А.А. Иванов.

Наследие Александра Андреевича Иванова (1806–1858) – одно из самых крупных достижений русской культуры на всем протяжении ее развития. Биография художника. Ранние академические работы. Картина «Аполлон, Гиацинт и Кипарис» (1831–1834, ГТГ) – близость раннего Иванова к искусству зрелого классицизма. Поиск художником темы, касающейся важнейшей проблемы развития человеческого общества. Работа над картиной «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837–1857, ГТГ), ее сюжет и образно-художественный замысел. Дружба А.А. Иванова с Н.В. Гоголем и ее значение в написании картины. Подготовительные этюды и эскизы к картине «Явление Христа народу (Явление Мессии)»: «Этюд к голове раба» (1830–1840, ГТГ), «Этюд головы Иоанна Крестителя» (1840-е гг., ГТГ), «Этюд к фигуре Иоанна Богослова» (1840-е гг., ГТГ), «Этюд к фигуре поднимающегося старика» (1830–1840-е гг., ГТГ), «На берегу Неаполитанского залива» (конец 1840-х гг., ГТГ), «Ветка. Этюд» (конец 1840-х – начало 1850-х гг., ГТГ) и др. «Библейские эскизы» А.А. Иванова 1840-х гг. для цикла монументальных росписей специального общественного здания: «Хождение по водам» (акварель, конец 1840-х – 1857), «Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на Распятие» (акварель, конец 1840-х – 1857) и др.

Тема. Искусство второй половины XIX в.

Новый этап в развитии изобразительного искусства в России. Решительное обращение художников к народной жизни. Идеи Белинского и Герцена о реализме и народности искусства; принципы эстетики, сформированные Чернышевским и Добролюбовым. Новая иерархия жанров.

3.1. Архитектура.

Эклектизм в русской архитектуре середины XIX столетия, обращение ко

всем историческим стилям. Появление новых строительных материалов и конструкций. Резкая дифференциация массового строительства. Обращение к древнерусской архитектуре с 60-х гг. столетия. «Национальный» стиль в работах В.А. Гартмана (1834–1873) и И.П. Ропета (1845–1908): деревянные павильоны на отечественных и международных выставках (Петербург, 1870, Гартман; Москва, 1872, Гартман и Ропет; Париж, 1878, Копенгаген, 1888, Чикаго, 1893 – все Ропет). Верхние (архитектор А.Н. Померанцев, 1889–1893) и Средние (архитектор Р.И. Клейн, окончены в 1902) торговые ряды в Москве, здание Исторического музея (архитектор В.О. Шервуд, инженер А.А. Семенов, 1873–1883) в Москве.

3.2. Живопись и графика.

«Бунт 14-ти» (1863) – борьба за «новое искусство». Артель художников, созданная И.Н. Крамским. Товарищество передвижных выставок художников (1870), его идейно-художественная система и значение в художественной жизни страны. Роль П.М. Третьякова (1832–1898) и В.В. Стасова (1824–1906) в развитии реалистического направления живописи. Московское Училище живописи и ваяния, особенности его педагогической системы. Журнальная сатирическая графика и книжная иллюстрация.

3.2.1. В.Г. Перов.

Творческий путь Василия Григорьевича Перова (1834–1882), его жанровые работы сатирического плана: «Сельский крестный ход на пасхе» (1861, ГТГ), «Чаепитие в Мытищах» (1862, ГТГ), «Проповедь на селе» (1861, ГТГ). Эволюция творчества художника от социальной сатиры к социальной драме народной жизни, а затем к созданию образов крестьян и передовых деятелей культуры. Тема тяжелой народной доли в картинах В.Г. Перова: «Проводы покойника» (1865, ГТГ), «Тройка» (1866, ГТГ; эскиз – 1866, ГРМ), «Последний кабак у заставы» (1868, ГТГ). Портретное наследие В.Г. Перова: автопортрет (1870), портреты А.Н. Островского (1871), В.И. Даля (1872), Ф.М. Достоевского (1872), А.К. Саврасова (1878, все – в ГТГ); И.С. Тургенева (1872, ГРМ) и др. Портреты-типы кисти В.Г. Перова: «Фомушка-сыч» (1868, ГТГ), «Странник» (1871, ГТГ).

3.2.2. И.Н. Крамской.

Творчество и общественная деятельность идеолога передвижников Ивана Николаевича Крамского (1837–1887). Картина «Христос в пустыне» (1872, ГТГ). Галерея портретов современников: «Автопортрет» (1867), «Н.А. Некрасов в период «Последних песен» (1877–1878), ряд крестьянских образов (все – в ГТГ), портреты Л.Н. Толстого (1873, ГТГ). Изменение палитры художника в работах «Осмотр старого дома» (1873, ГТГ), «Портрет И.И. Шишкина» (1873, ГТГ). «Портрет А.Д. Литовченко» (1878, ГТГ) – одна из лучших работ Крамского.

3.2.3. Философские темы в живописи второй половины XIX в. Н.Н. Ге.

Картины Николая Николаевича Ге (1831–1894): «Тайная вечеря» (1863, ГРМ; уменьшенное повторение – 1868, ГТГ), «Петр I допрашивает царевича

Алексея в Петергофе» (1871, ГТГ; повторение – 1872, ГРМ), «Выход с Тайной вечери» (1889, ГРМ), «Что есть истина?» («Христос перед Пилатом», 1890), «Голгофа» (неоконченная картина, 1892 – обе в ГТГ), «Распятие» (1894). Портретная живопись Ге: портрет А.И. Герцена (1867, ГТГ), М. Шифа (1868, ГТГ), Л.Н. Толстого (1884, ГТГ), М.Н. Ермоловой (начало 1890-х гг., Орджоникидзе, Североосетинский художественный музей), автопортрет (1893, Киев, Музей русского искусства) и др. Обращение к евангельской теме художников Крамского, Polenova, скульптора Антокольского.

3.2.4. Тема народной жизни в жанровой картине.

Жанровые картины Н.В. Неврева «Торг. Из недавнего прошлого» (1866, ГТГ), В.И. Якоби «Привал арестантов» (1861, ГТГ), В.В. Пукирева «Неравный брак» (1862, ГТГ), И.М. Прянишникова «Шутники» (1865, ГТГ). Своеобразное решение темы народного горя в творчестве Л.И. Соломаткина (1837–1883). Лирическая жанровая живопись 1860-х годов: А.П. Попов «Утро в деревне» (1861, ГРМ), Морозов «Выход из деревни в Пскове» (1864, ГТГ). Картины бытописательно-этнографического характера: работы художников И.И. Соколова (1821–1899), К.А. Трутовского (1826–1893). Сентиментальные сценки: например – М.П. Клодт «Последняя весна». Сильные и слабые стороны искусства 1860-х гг. Новые темы и образы в живописных работах Н.А. Ярошенко (1846–1898): «Кочегар» и «Заклоченный» (обе – 1878, ГТГ). Произведения Н.А. Ярошенко начала 80-х гг.: «Студент» (ГТГ), «Курсистка» (Киев, Музей русского искусства), портреты писателей Г.И. Успенского и М.Е. Салтыкова-Щедрина, актрисы П.А. Стрепетовой (1884, ГТГ). Крестьянская тема в творчестве В.М. Максимова (1844–1911): «Бабушкины сказки» (1867), «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875, ГТГ), «Семейный раздел» (1876, ГТГ), «Бедный ужин» (1879, Иркутск, Художественный музей), «Все в прошлом» (1881), «Больной мужик» (1881, ГТГ). Изображение семейных бытовых сцен в картинах Г.Г. Мясоедова (1855–1911): «Земство обедает» (1872, ГТГ), «Косцы. Страдная пора» (1887, ГРМ). Произведения К.А. Савицкого, И.М. Прянишникова. Мотивы лирического, светлого восприятия народной жизни. Короткие рассказы в живописи В.Е. Маковского (1846–1920): «Любители соловьев» (1872–1873), «В четыре руки» (1880), «Объявление» (1889–1891, все – в ГТГ) и др.

3.2.5. И.Е. Репин.

Творческая биография Ильи Ефимовича Репина (1844–1930). Картина «Бурлаки на Волге» (1870–1873, ГРМ), первоначальный замысел и его воплощение. Картина «Крестный ход в Курской губернии» (1880–1883, ГТГ). Тема революционной борьбы в творчестве И.Е. Репина: «Под конвоем» (1876), «Арест пропагандиста» (1880–1892), «Отказ от исповеди» (1879–1895), «Сходка» (1883), «Не ждали» (1884; голова входящего переписана в 1888, все – в ГТГ). Исторический жанр: «Иван Грозный и сын его Иван» (1885, ГТГ), «Запорожцы» (1878–1891, ГРМ; вариант – 1893, Харьков, Художественный музей). Портретное наследие Репина: портреты М.П. Мусоргского, хирурга

Н.И. Пирогова (оба 1881, ГТГ), П.А. Стрепетовой (1882, ГТГ), В.В. Стасова (1883, ГРМ), Л.Н. Толстого (1887, ГТГ), Нади Репиной (1881, Саратов, Художественный музей им. Радищева); «Стрекоза» (портрет В. Репиной, 1884, ГТГ), «Осенний букет» (портрет В. Репиной, 1892, ГТГ). Групповой портрет «Торжественное заседание Государственного Совета» (1901–1903, ГРМ; боковые фигуры написаны учениками Репина – Б.М. Кустодиевым и И.С. Куликовым). Рисуночные портреты художника.

3.2.6. Батальная живопись.

Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) – новатор в области батальной живописи (творческий принцип – обличающая правда фактов). Картины Туркестанской серии: «Забытый», «Вошли», «Окружили, преследуют» (уничтожены под давлением верховного командования); «Апофеоз войны» (1871), «Нападают врасплох» (1871), «Торжествуют» (1871–1872), «Смертельно раненный» (1873, все – в ГТГ). Серия эпизодов русско-турецкой войны 1877–1878 гг.: «Перед атакой. Под Плевной» и «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной» (1881, обе – в ГТГ), триптих «На Шипке все спокойно», картины «Побежденные. Панихида» (1879, ГТГ, «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой» (1877–1878, ГТГ). Серия этюдов и картин из жизни народов Востока: «Мавзолей Тадж-Махал в Агре» (1874–1876, ГТГ). «Кули» (1875, Киев, Музей русского искусства).и др. Бытовые картины В.В. Верещагина.

3.2.7. Исторический жанр. В.И. Суриков.

Вклад Василия Ивановича Сурикова (1848–1916) в развитие русской исторической живописи. Творческая биография художника. Исторический триптих: «Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ), «Меншиков в Березове» (1883, ГТГ), «Боярыня Морозова» (1887, ГТГ). Их композиционные особенности. Живописные полотна 90-х гг., прославляющие удаль и мужество русского народа: «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899, все – в ГРМ). Портретное наследие и пейзажные этюды художника: «Сибирская красавица» (портрет Е.А. Рачковской, 1891, ГТГ), «Донской казак Кузьма Запорожцев» (1893, ГТГ), портреты Н.Ф. Матвеевой (1909, Харьков, Художественный музей), А.Д. Езерского (1911, Москва, частное собрание), автопортреты 1894 г. (Москва, частное собрание) и 1913 г. (ГТГ), «Человек с больной рукой» (1913, ГРМ), среди пейзажей – виды Москвы («Вид Москвы», 1908, «Зубовский бульвар зимой», оба – в ГТГ).

3.2.8 Народная тема в былинно-сказочном аспекте. В.М. Васнецов.

Творческая судьба Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). Ранние картины художника: «С квартиры на квартиру» (1876, ГТГ), «Военная телеграмма» (1878, ГТГ). Картина «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880, ГТГ), ее сюжет. Монументальная живопись В.М. Васнецова: панно «Каменный век» для исторического музея в Москве (1883–1885); росписи Владимирского собора в Киеве (1885–1896). Картина

«Богатыри» (1898, ГТГ). Работы Васнецова для театра: декорации и костюмы к пьесе-сказке «Снегурочка» Островского (1881–1882) и одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова (1885–1886).

3.2.9. Русский пейзаж.

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897) – крупнейший русский пейзажист конца 60-х – начала 70-х гг. Основные вехи его творческой биографии. Создание картины Саврасова «Грачи прилетели» (1871, ГТГ) – начало нового этапа в развитии русского пейзажа. Переходное состояние природы в картинах Саврасова «Проселок» (1873, ГТГ), «Вечер. Перелет птиц» (1874, Одесса, Художественный музей), «Радуга» (1875, ГРМ). Педагогическая деятельность Саврасова. Мастер лирического пейзажа Федор Александрович Васильев (1850–1873): «Перед дождем» (1870), «Мокрый луг» (1873, обе – в ГТГ), «заброшенная мельница» (ок. 1873), «Оттепель» (1871), «В крымских горах» (1873, все – в ГТГ). Иван Иванович Шишкин (1832–1898) – один из самых видных представителей русской пейзажной живописи. Творческие путь художника. Картины Шишкина: «Рожь» (1878), «Лесные дали» (1884), «Дождь в дубовом лесу» (1898, все в ГТГ), «Корабельная роща близ Елабуги» (1898, ГРМ), «Сосны, освещенные солнцем» (1886, ГТГ) и др. Поиски синтетического образа природы в работах Архип Иванович Куинджи (1842–1910): «Березовая роща» (1879, ГТГ), «Ночь над Днепром» (1880, ГРМ) и др. Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) – продолжатель традиций лирического пейзажа Саврасова и Васильева. Жанровое восприятие пейзажа Поленовым: «Московский дворик» (1878), «Заросший пруд» (оба – в ГТГ). Пейзажи-панорамы Поленова: «Дали. Вид с балкона. Жуковка» (1888), «Ранний снег» (1891) и этюды, исполненные во время путешествия по Греции, Египту, Палестине. Художественное наследие Исаака Ильича Левитана (1861–1900) – синтез достижений русской пейзажной живописи второй половины XIX в. и ее новый этап: «Вечер. Золотой плес» и «После дождя. Плес» (обе – 1889, ГТГ), «Березовая роща» (1889, ГТГ), «У омута» (1892, ГТГ), «Над вечным покоем» (1894, ГТГ), «Владимирка» (1892, ГТГ). Цикл радостных полотен Левитана «Март», «Свежий ветер. Волга», «Золотая осень» (все – 1895, ГТГ). Обобщенный образ природы в последних пейзажах художника: «Сумерки. Стога» (1899), «летний вечер» (1900, обе – в ГТГ), «Озеро. Русь» (1898–1900, ГРМ).

3.3. Скульптура.

Распад синтеза искусств во второй половине XIX в. Широкое распространение станковой скульптуры. Скульптурные работы М.А. Чижова (1838–1916): «Крестьянин в беде» (1872), «Мать-крестьянка учит дочь родному языку» (обе – бронза, 1875, ГРМ). Преодоление бытового направления и тяготение к решению больших эстетических и философских проблем – творчество М.М. Антокольского (1843–1902): статуя «Иван Грозный» (гипс, 1870, Лондон, Кенгсинтонгский музей; бронза, 1871, ГРМ; мрамор, 1875, ГТГ), статуя Петра I (бронза, 1872, ГТГ; установлена в

Петергофе, Архангельске и Таганроге). Произведения, созданные скульптором за рубежом: «Христос перед судом народа» (бронза, 1874, ГРМ; мрамор, ГТГ), «Смерть Сократа» (мрамор, 1876, ГРМ), «Спиноза» (мрамор, 1882, ГРМ). Памятник Николаю I в Петербурге (бронза, 1859, авторы – П.К. Клодт, Р.К. Залеман, Н.А. Рамазанов). Памятники, выполненные по графическим эскизам М.О. Микешина (1835–1896): тысячелетию России для Новгорода (1862, скульпторы – И.Н. Шредер, Р.К. Залеман, П.С. Михайлов, Н.А. Лаврецкий, М.А. Чижов), Екатерине II для Петербурга (1873, скульпторы – М.А. Чижов, А.М. Опекушин), Богдану Хмельницкому для Киева (проект – 1870, осуществлен в 1888, скульпторы П.А. Велионский, А.Л. Обер). Памятник А.С. Пушкину (бронза, 1880, Москва), созданный А.М. Опекушиным. Памятник-часовня героям Плевны, выполненный В.О. Шервудом (бронза, 1887, Москва).

Раздел. Искусство конца XIX – начала XX в.

1890–1917 гг. – один из наиболее сложных, двойственных и противоречивых периодов в истории русской художественной культуры. Основные тенденции в художественной жизни, определившие поиски рубежа веков: 1) стремление к красоте, поэзии (развитие лирического жанра; пейзажа, входящего органической частью в портрет-картину; натюрморта); 2) поиски героического и прекрасного, не похожего на прозу российской действительности, выливающиеся в различные формы национального романтизма; 3) обострение индивидуализма, воплотившееся в искусстве авангарда (отказ от воспроизведения жизненных явлений, отрицание всех предшествующих художественных систем и традиций); 4) желание ряда художников создать «большой стиль», поиски монументальных форм, интерес к синтезу искусств.

Тема. Архитектура.

Принципы стиля «модерн», его европейские аналоги. Ф.О. Шехтель (1859–1926) – крупнейший архитектор начала XX века. Основные архитектурные памятники, созданные Шехтелем: особняк Рябушинского в (1900–1902), здание Северного (Ярославского) вокзала в (1903–1904), здание доходного дома Строгановского училища в (1904–1905) – все в Москве и др. Наиболее перспективные слагаемые в постройках модерна Шехтеля: выявление конструктивных основ архитектурного организма, функционального характера планировки и композиции, попытка решения синтеза искусств и т.д. Монументальная живопись – фреска, панно, мозаика – в архитектурных постройках московского модерна: панно К.А. Коровина в шехтелевском здании Ярославского вокзала, мозаики М.А. Врубеля и А.Я. Головина на фасадах гостиницы «Метрополь» (архитектор В.Ф. Валькотт, 1899–1903), мозаики Ф.Ф. Федоровского на здании доходного дома Строгановского училища (архитектор Шехтель). Архитектурное наследие Л.Н. Кекушева (1863–1919). Петербургская архитектура эпохи модерна: постройки Ф.И.

Лидваля и А.И. Гогена.

Тема. Живопись и графика

2.1. Традиции передвижников в творчестве выпускников Московского Училища живописи, ваяния и зодчества

Развитие традиции передвижников в творчестве воспитанников Московского Училища живописи, ваяния и зодчества (Н.А. Касаткина, С.А. Коровина, А.Е. Архипова, С.В. Иванова): серия этюдов и картин Н.А. Касаткина, посвященных «шахтерской» теме; цикл картин о крестьянах-переселенцах С.В. Иванова; картины «На миру» (1893) С.А. Коровина, «Чаепитие» (1903) А.П. Рябушкина, «Прачки» (1901) А.Е. Архипова.

2.2. А.П. Рябушкин и С.В. Иванов.

Обращение художников к народному творчеству, прошлому своей страны – характерное явление конца XIX – начала XX в. Поиски национального стиля художником А.П. Рябушкиным (1861–1904): «Московская улица XVII в.» (1896, ГРМ), «Семья купца XVII в.» (1897, ГРМ), «Русские женщины XVII столетия в церкви» (1899, ГТГ), «Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)» (1901, ГРМ), «Шуба с царского плеча» (1902, ГРМ), «Чаепитие» (1903). XVII в. – излюбленная тема полотен Сергея Васильевича Иванова (1864–1910), его лучшие работы: «Приезд иностранцев в Москву 17 столетия» (1901), «Царь» (1902), «Поход москвитян» (1903–1904), «Семья. В гости» (1907, все в ГТГ). Общность живописных задач двух художников: мажорность, праздничность колорита, его декоративная выразительность. Усиление пейзажного начала в творчестве Рябушкина и Иванова – еще одна характерная черта современной живописи.

2.3. К.А. Коровин.

Утверждение радости жизни, чувственной прелести окружающего мира в творчестве Константина Алексеевича Коровина (1861–1939): «За чайным столом» (1888, Музей-усадьба В.Д. Поленова), «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1886, ГТГ), «Зимой» (1894, ГТГ), «Рыбы, вино и фрукты» (1916, ГТГ) и др. Многообразие творческих интересов художника – характерная черта времени и той художественной среды, которая формировала его искусство. Произведения монументальной живописи. Оформление театральных постановок: декорации и эскизы костюмов к опере «Фауст» (1899), балетам «Конек-Гобунок» (1901) и «Корсар» (1912).

2.4. М.В. Нестеров.

Тема России в живописных работах Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942): «Пустынный» (1888–1889, ГТГ), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890, ГТГ), «Святая Русь» (1901–1905, ГРМ), «Портрет О.М. Нестеровой» (1906, ГРМ), «Душа народа» («На Руси», 1907–1916), пейзажи. Роль пейзажа в произведениях Нестерова. Влияние религиозно-мистических идей на творчество художника.

2.5 М.А. Врубель.

Творческая индивидуальность Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), его художественные идеи и наследие: эскизы для Владимирского собора (Киев, Музей русского искусства), «Девочка на фоне персидского ковра» (1886, там же), «Демон (сидящий)» (1890, ГТГ), иллюстрации к поэме «Демон» (1890–1891), «Демон поверженный» (ГТГ), автопортреты, портреты В.И. Брюсова, С.И. Мамонтова. Произведения Врубеля, воссоздающие мир былинных и сказочных героев: панно «Микула Селянинович» (1896), картины «Богатырь» (1898, ГРМ), «Пан» (1899, ГТГ), «К ночи» (1900, ГТГ), «Царевна-лебедь» (1900, ГТГ), «Лебедь» (1901, ГТГ). Скульптурные работы художника: «Садко», «Волхова», «Лель», «Купава» и др. Художественное наследие в области театральных декораций.

2.6. В.А. Серов.

Валентин Александрович Серов (1865–1911) – одна из самых значительных фигур в русской художественной культуре рубежа двух веков. Творческая биография художника. Живописное наследие Серова: «Девочка с персиками» (портрет В.С. Мамонтовой, 1887), «Девушка, освященная солнцем» (портрет М.Я. Симонович, 1888, оба – в ГТГ), «Заросший пруд» (1888, ГТГ). Портреты, выполненные Серовым: К.А. Коровина (1891, ГТГ), И.И. Левитана (1893, ГТГ), Мики Морозова (1901, ГТГ), М.А. Врубеля (1907), Т.П. Карсавиной (1909, ГТГ), К.С. Станиславского (1908, ГТГ) и др. Глубокое проникновение в характер моделей и смелость характеристик в портретном наследии Серова. Тип острохарактерного портрета: «В.О. Гиршман» (1911, ГТГ), «Ида Рубинштейн» (темпера, уголь, 1910, Москва, частное собрание). Иллюстрации к басням Крылова (знание повадок и облика животных). Историческая тема в творчестве Серова: «Петр I» (темпера, 1907, ГТГ), «Петр I на работах» (темпера, 1910, Москва, частное собрание), «Петр I в Монплеzure» (несколько вариантов – ГТГ, Одесса, Москва, частное собрание) и др. Значение Серова как педагога.

2.7. Художественное объединение «Мир искусства».

Журнал «Мир искусства». Основное ядро художественного объединения: А.Н. Бенуа (1870–1960), Л.С. Бакст (1866–1924), К.А. Сомов (1869–1939), Е.Е. Лансере (1875–1946), А.Я. Головин (1863–1930), М.В. Добужинский (1875–1957), А.П. Остроумова-Лебедева (1871–1955), Н.К. Рерих (1874–1947), И.Я. Билибин (1876–1942), Б.М. Кустодиев (1878–1927). Идеино-художественные принципы объединения, особая поэтизация культуры минувшего. Художественное наследие «мирискусников»: версальские фантазии А. Бенуа («Водный партер в Версале. Осень» – 1905, ГТГ; «Король», «Прогулка короля» – обе 1906, ГТГ); работы Лансере, посвященные Петербургу начала XVIII столетия («Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» – 1905, ГТГ; «Никольский рынок в Петербурге» – 1901, ГТГ); графические листы Остроумовой-Лебедевой («Петербург. Новая Голландия» – 1901; «Сломанная ель» – 1902); тема ярмарок, деревенских праздников и провинциального

купеческого быта в живописных работах Б.М. Кустодиева («Ярмарка» – 1906, ГТГ; «Купчиха» – 1915, ГРМ; «Масленица» – 1916, ГРМ), «Ф.И. Шаляпин» (1920–1921); произведения К. Сомова («Дама в голубом» – 1897–1900; «Эхо прошедшего времени» – 1903, ГТГ; «Вечер» – 1900–1902, ГТГ) и др. Возрождение искусства оформления и иллюстрации книги как целостного художественного ансамбля. Художественная заслуга «мирискусников» в создании декораций для спектаклей.

2.8. В.Э. Борисов-Мусатов.

Русская усадебная культура как главная тема творчества художника Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова (1870–1905). Мир романтической мечты в живописных полотнах художника: «Водоем» (1902), «Призраки» (1903), «Реквием» (акварель, 1905, все – в ГТГ). Акварельные эскизы художника для стенных росписей – «Весенняя сказка», «Летняя мелодия», «Осенний вечер», «Сон божества» (все 1904–1905, ГТГ). Роль Борисова-Мусатова в создании художественного объединения «Голубая роза».

2.9. Художественное объединение «Голубая роза».

Первая выставка «Голубой розы» в 1907 г. Художники Н.П. Крымов (1884–1958), П.В. Кузнецов (1878–1968), М. С. Сарьян (1880–1972), С.Ю. Судейкин (1882–1946), Н.Н. Сапунов (1880–1912), П.С. Уткин (1877–1934), скульптор А.Т. Матвеев (1878–1960) и др. Влечение к непосредственной выразительности художественной формы, к обновлению живописного языка в противовес творчеству «мирискусников», полному историко-культурных размышлений и ассоциаций. Киргизская серия картин Кузнецова – «Стрижка баранов» (1908), «Мираж в степи», «Дождь в степи» (1913); произведения Сарьяна – «Чары солнца» (1905), «Озеро фей» (1906), «Любовь» (1906); Судейкина – «Гулянье» (1906), «Ночной праздник» (1905); Сапунова – «Ночное празднество» (1910-е гг.), «Карусель» (1908); Крымова – «Московский пейзаж. Радуга», «Пейзаж с грозой» (1908); Уткина – «Ночь» (1904), «Сон» (1905), «Утренняя молитва» (1908); Матвеева и другие работы художников объединения.

2.10. Художественное объединение «Бубновый валет».

Возникновение объединения в 1911 г., связь его художников с судьбами европейских художественных движений – сезаннизмом, кубизмом, постимпрессионизмом. Художественное наследие П.П. Кончаловского (1876–1957) – «Сухие краски» (1912, ГТГ), И.И. Машкова (1881–1944) – «Камелия» (1913, ГРМ), А.В. Куприна (1880–1960) – «Завод» (1915, ГТГ), М.Ф. Ларионова (1881–1941) и др. Натюрморт как арена эксперимента, анализа цвета, формы, материальности предмета.

2.11. К.С. Петров-Водкин.

Место Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1938) в искусстве начала века. Творческое наследие художника: «Сон» (1910, ГРМ), «Мальчики» (1911, ГРМ), «Купание красного коня» (1912, ГТГ), «Полдень. Лето» (1917, ГРМ).

2.12. Авангард в русском искусстве начала XX в.

Родоначальники абстракционизма в русском искусстве, творчество В.Е. Татлина (1885–1953), К.С. Малевича (1878–1935), В.В. Кандинского (1866–1944). Отказ от воспроизведения жизненных явлений, отрицание всех предшествующих художественных систем и традиций. Идеи «супрематизма» Малевича и «духовности искусства» Кандинского. «Кубофутуризм» К.С. Малевича, Л.С. Поповой, О.В. Розановой, Н.А. Удальцовой и др. Последовательное воплощение рационально-геометрических начал в картине Малевича «Черный квадрат» (1913, ГТГ).

2.13. Пейзаж в живописи начала XX в.

Работа в кругу формальных исканий, направленных к обогащению палитры, к развитию живописных ощущений в пейзажном жанре художников С. Ю. Жуковского (1873–1944) – «Радостный май» (1912, ГТГ); К. Ф. Юона (1875–1958) – «Весенний солнечный день» (1910, ГРМ), «У Новодевичьего монастыря весной» (1900); С. А. Виноградова (1869–1938) – «Весна» (1911, ГРМ); Л. В. Туржанского (1875–1945) – «К вечеру» (1910, Москва, частное собрание).

Тема. Скульптура

Качественный новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже двух веков.

3.1. Московские скульпторы.

Памятник первопечатнику Ивану Федорову, выполненный С.М. Волнухиным (1859–1921) для Москвы (бронза, 1909). П. Трубецкой (1866–1938) – одна из наиболее ярких и типичных фигур импрессионистического направления в скульптуре: портреты И.И. Левитана, Л.Н. Толстого, Ф.И. Шаляпина; памятник Александру III (бронза, 1909, ГРМ). Скульптурные произведения А.С. Голубкиной (1864–1927): «Железный» (камень, 1897), «Идущий» (1903), «Раб» (дерево, 1909, ГРМ), «Сидящий» (гипс, 1912, ГРМ); горельеф «Волна» над входом в МХАТ и др. Памятник Н.В. Гоголю (бронза, открыт в 1909, Москва), выполненный Н.А. Андреевым. Творчество С.Т. Коненкова (1874–1971): социальная идея, народно-сказочная тематика, мотивы обнаженного тела, деревянная скульптура 900-х гг. Портретные работы Коненкова: сюита портретов Паганини (гипс, мрамор, бронза, дерево, 1906–1916). Раннее творческое наследие А.Т. Матвеева (1878–1960): портрет В.Э. Борисова-Мусатова (гипс, 1900, ГРМ; бронза, ГТГ), «Заснувший мальчик» (1910), «Юноша» (1911, ГРМ), деревянная скульптура 1912 г., «Женская фигура» (1916, частное собрание) и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

К самостоятельной работе обучающегося по курсу церковное искусство относятся следующие виды работ:

- самостоятельное изучение тем по списку учебной литературы (в зависимости от укомплектованности библиотеки);
- подготовка устных сообщений по темам, по списку учебной литературы (с электронной презентацией или без нее);
- подготовка к семинарам по заданным темам по списку учебной литературы;
- знакомство с памятниками искусства по предоставленным электронным презентациям.

Темы устных сообщений 6 семестр

1. Первобытное искусство эпохи Мадлен.
2. Архитектура Древнего Египта.
3. Живопись египетских гробниц.
4. Памятники скульптуры Древнего Египта.
5. Искусство Амарны (Древний Египет).
6. Фаюмский портрет (Древний Египет).
7. Древний Вавилон (Передняя Азия).
8. Афинский акрополь (Древняя Греция).
9. Архитектурный комплекс в Олимпии (Древняя Греция).
10. Скульптурный портрет в Древнем Риме.
11. Катакомбное искусство древних христиан.
12. Искусство коптов.
13. Храм Святой Софии в Константинополе.
14. Византийская икона.
15. Мозаики церкви Успения Богоматери в Дафнии и монастыря Хосиос Лукас в Фокиде (Византия).
16. Мозаики и фрески монастыря Хора (Кахриэ-Джами) в Константинополе и фрески Мистры.
17. Иконопись Афона.
18. Романские храмы Западной Европы.
19. Готические храмы Западной Европы.
20. Витраж католического храма.
21. Алтарная картина Западной Европы.
22. Особенности искусства Возрождения (на примере конкретных памятников архитектуры, скульптуры, живописи – на выбор).
23. Стилль барокко в искусстве стран Западной Европы (на примере конкретных памятников архитектуры, скульптуры, живописи – на выбор).
24. Стилль классицизм в искусстве стран Западной Европы (на примере конкретных памятников архитектуры, скульптуры, живописи – на выбор).
25. Западноевропейский пейзаж.

26. Портретная живопись в творчестве западноевропейских живописцев.
27. Импрессионизм во французской живописи.
28. Стил ь модерн в искусстве стран Западной Европы.
29. Особенности западноевропейской живописи в искусстве начала XX в.

7 семестр

1. Догмат иконопочитания и его значение для современной Православной Церкви.
2. Мозаики киевских церквей.
3. Новгородская икона.
4. Монументальная живопись Новгорода Великого. Феофан Грек.
5. Церковь Успения на Волотовом поле близ Новгорода: история, архитектура, фрески.
6. Псковская иконопись.
7. Тверская икона.
8. Исихазм и расцвет русского искусства.
9. Иконы пр. Андрея Рублева.
10. Московская иконопись XIV–XVII веков.
11. Дионисий. Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря.
12. Кириллов монастырь: история, архитектура, иконопись.
13. Троице-Сергиева лавра: история, архитектура, иконопись.
14. Соловецкий монастырь: история, архитектура, иконопись.
15. Русский изразец.
16. Русская деревянная скульптура.
17. Строгановская школа иконописи.
18. Фрески ростовских церквей.
19. Живопись Петровского времени.
20. Гравюра Петровского времени.
21. Барокко в русской архитектуре (нарышкинское барокко).
22. Классицизм в русском искусстве (на примере конкретных памятников архитектуры, скульптуры, живописи – на выбор).
23. Исторический жанр в русской живописи. В.И. Суриков.
24. Мемориальная скульптура.
25. Портретный жанр в русской живописи и скульптуре (на примере конкретных памятников – на выбор).
26. Русский пейзаж.
27. Жанровые сцены в русской живописи.
28. Стил ь модерн в русском искусстве.
29. Художники начала XX в.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Экзаменационные вопросы

1. Теория христианского образа.
2. *Понятие иконы. Спор иконопочитателей с иконоборцами. VII Вселенский собор. Теория образа святого Иоанна Дамаскина.*
3. Техника церковной иконописи.
4. *Византийское и современное понятие иконы. Техника иконописи. Канон и иконописный подлинник. Символика цвета.*
5. Первые иконы Христа и Богоматери.
6. *Предание об Образе Спаса Нерукотворного. Святой евангелист Лука – первый иконописец. Типы Богородичных икон. Значение Богородичных икон в истории Русского государства.*
7. История сложения византийского храма.
8. *Роль античных базилик и древнееврейских скиний в истории сложения христианского храма. Храм Святой Софии Константинопольской.*
9. Христианский храм как образ мира.
10. *Символика христианского храма. Система росписей.*
11. Культура древних славян.
12. *Понятие культуры. Теории возникновения русской культуры. Прародители славян. Особенности культуры древних славян (политическое устройство, языческие верования, отношение к слову, понятие красоты).*
13. Искусство Киевской Руси.
14. *Принятие христианства и эстетические особенности новой художественной культуры. Собор Святой Софии в Киеве (монументальная живопись). Мозаика «Богоматерь Оранта».*
15. Искусство Владимиро-Суздальской земли.
16. *Икона «Богоматерь Владимирская». Архитектура Владимиро-Суздальской Руси. Дмитриевский собор во Владимире и Георгиевский в Юрьеве-Польском.*
17. Искусство Древнего Новгорода.
18. *История Новгородской земли. Кремль Древнего Новгорода. Фрески Феофана Грека. Новгородская икона (особенности, основные памятники).*
19. Искусство Древнего Пскова.
20. *История Псковской земли. Троицкий собор и композиция Псковского кремля. Особенности псковской иконописи.*
21. Искусство Твери.
22. *Древние города и монастыри. Тверская икона (особенности, основные памятники).*
23. Русские монастыри.
24. *Эпоха преподобного Сергия Радонежского. Ученики Преподобного и основанные ими монастыри. Монастырские обители Русского Севера.*
25. Русский классический иконостас.

26. *История развития, строение.*
27. *Иконопись преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного.*
28. *Миниатюры рукописных книг. Иконы Звенигородского чина. Фрески Успенского собора во Владимире. Икона «Троица» Андрея Рублева.*
29. *Иконопись Дионисия.*
30. *Фрески Рождественского собора Ферапонтова монастыря (программа, особенности иконописного почерка). Иконы.*
31. *Архитектура Москвы.*
32. *История Москвы. Сложение композиции Московского Кремля. Успенский собор (история строительства, особенности архитектурного образа, фрески, иконы).*
33. *Древнерусская рукописная книга.*
34. *Художественные элементы рукописной книги. Выдающиеся памятники.*
35. *Древнерусские города в XVII веке.*
36. *Отличие древнерусских городов от западноевропейских. Ростов Великий. Древний город-крепость Тамбов.*
37. *Колоколотейное искусство.*
38. *Из истории развития звонниц и колоколен. Традиция собирания колоколов.*
39. *Русское изразцовое искусство.*
40. *Предание об образе Спаса Нерукотворного на чреши. Керамика Киевской Руси, Пскова, Москвы. Расцвет изразцового искусства в XVII веке. Возрождение изразца на рубеже XIX–XX вв. (керамические иконостасы).*
41. *Русская икона XVII в.*
42. *Новые тенденции в русской иконописи. Строгановское письмо. Оружейная палата, Симон Ушаков и его круг. Парсуна.*
43. *Русская деревянная скульптура.*
44. *Древние поклонные кресты. Деревянная резная икона. Надвратная, иконостасная и киотная деревянная скульптура.*
45. *Развитие русской церковной архитектуры на протяжении XI–XVII вв.*
46. *На примере выдающихся памятников.*
47. *Работы князя Евгения Трубецкого о русской иконописи.*
48. *Значение иконы в современном мире.*
49. *Книга Л.А. Успенского «Богословие иконы Православной Церкви».*

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ (для атрибуции на экзамене)

Автор (если известен). Название. Техника. Датировка.

1. *Дионисий. Распятие. Икона. Рубеж XV–XVI вв.*
2. *Св. Георгий. Икона. XII в.*

3. Богоматерь Владимирская. Икона. XII в.
4. Преп. Андрей Рублёв. Спас. Икона. XV в.
5. Преп. Андрей Рублёв. Троица. Икона. XV в.
6. Дионисий. Прп. Дмитрий Прилуцкий с житием. Икона. XVI в.
7. Дионисий. Богоматерь Одигитрия. Икона. XVI в.
8. Симон Ушаков. Богоматерь Владимирская – Древо Государства Московского. XVII в.
9. Симон Ушаков. Спас Нерукотворный. Икона. XVII в.
10. Спасский собор Андроникова монастыря в Москве. XV в.
11. Прп. Андрей Рублёв. Символ евангелиста Матфея. Иллюстрация Евангелия Хитрово. XV в.
12. Прп. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Спас Вседержитель. Фреска Успенского собора во Владимире. XV в.
13. Прп. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Шествие праведников в рай. Фреска Успенского собора во Владимире. XV в.
14. Прп. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Апостолы и ангелы. Фреска Успенского собора во Владимире. XV в.
15. Прп. Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Ангел. Фрагмент фрески Успенского собора во Владимире. XV в.
16. Вид Троице-Сергиевой лавры.
17. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры с копией иконы «Троица» преп. Андрея Рублёва в местном ряду
18. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли (Владимир). XII в.
19. Каменные рельефы церкви Покрова на Нерли (владимирская архитектура). XII в.
20. Дмитриевский собор во Владимире. XII в.
21. Успенский собор во Владимире, где сохранились фрески прп. Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. XII в.
22. Псалмопевец Давид. Каменный рельеф церкви Покрова на Нерли (владимирская архитектура). XII в.
23. Каменный рельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. XII в.
24. Псковский кремль.
25. Кремль Великого Новгорода.
26. Кремль Великого Новгорода.
27. Собор Святой Софии. Великий Новгород. XII в.
28. Св. Георгий. Новгородская икона. Рубеж XIV–XV вв.
29. Прп. Иоанн Лествичник со свв. Георгием и Власием. Новгородская икона. XIII в.
30. Битва новгородцев с Суздальцами. Новгородская икона. XV в.
31. Молящиеся новгородцы. Новгородская икона. XV в.
32. Свв. Борис и Глеб. Новгородская икона. XIV в.
33. Церковь Спаса Преображения на Ильиной улице, где сохранились

- фрески Феофана Грека. Великий Новгород. XIV в.
34. *Феофан Грек*. Спас Вседержитель. Фреска Спасо-Преображенской церкви в Новгороде. XIV в.
  35. *Феофан Грек*. Св. пророк. Фреска Спасо-Преображенской церкви в Новгороде. XIV в.
  36. *Феофан Грек*. Троица. Фреска Спасо-Преображенской церкви в Новгороде. XIV в.
  37. *Феофан Грек*. Богоматерь. Икона из деисиса Благовещенского собора Московского Кремля. Рубеж XIV–XV вв.
  38. *Феофан Грек*. Икона «Богоматерь Донская». XIV в.
  39. *Феофан Грек*. Преображение. Икона. Начало XV в.
  40. Каменные рельефы Дмитриевского собора во Владимире. XII в.
  41. Инициал рукописной книги
  42. *Прп. Андрей Рублёв*. Евангелист Матфей. Иллюстрация Евангелия Хитрово. Конец XIV в.
  43. *Прп. Андрей Рублёв*. Символ евангелиста Иоанна. Иллюстрация Евангелия Хитрово. XV в.
  44. Вид Троице-Сергиевой лавры
  45. *Дионисий*. Митрополит Алексей с житием. Икона. XVI в.
  46. Кирилло-Белозерский монастырь. Вид 1
  47. Кирилло-Белозерский монастырь. Вид 2
  48. Кирилло-Белозерский монастырь. Вид 3
  49. *Дионисий*. Фрески портала церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. XVI в.
  50. Ферапонтов монастырь
  51. Соловецкий монастырь. Вид 1
  52. Соловецкий монастырь. Вид 2
  53. Соловецкий монастырь. Вид 3
  54. Собор св. Василия Блаженного (Покрова на Рву, XVI в.) и Спасская башня Московского Кремля
  55. Соборная площадь Московского Кремля
  56. Успенский собор Московского Кремля. XV в.
  57. Интерьер Успенского собора Московского Кремля
  58. Спас ярое око. Икона из Успенского собора Московского Кремля. XIV в.
  59. Резное место Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. XVI в.
  60. *Феофан Грек*. Богоматерь. Фрагмент иконы, находящейся в деисисе Благовещенского собора Московского Кремля. Рубеж XIV–XV вв.
  61. Церковь Ризположения Московского Кремля. XV в.
  62. Собор св. Василия Блаженного (Покрова на Рву) на Красной площади в Москве. XVI в.
  63. Церковь Вознесения в Коломенском (Москва). XVI в.

64. Спас Нерукотворный. Икона. XII в.
65. Богоматерь Оранта. Мозаика собора св. Софии в Киеве. XI в.
66. Ярославская Богоматерь Оранта (Великая Панагия). XII–XIII в.
67. Собор св. Василия Блаженного (Покрова на Рву) на Красной площади в Москве. XVI в.
68. Псковский кремль.
69. Оплакивание Христа. Фреска Преображенского собора Мирожского монастыря (Псков). XII в.
70. Церковь Покрова и Рождества Богородицы в Углу (Псков). XIV–XVI вв.
71. Царь-колокол Московского Кремля.
72. Кремль Ростова Великого. Вид 1.
73. Кремль Ростова Великого. Вид 2.
74. Изразец. XVII в.
75. Богоматерь. Тверская икона. XV в.
76. Св. Иоанн Предтеча. Тверская икона. XV в.
77. Собор св. Софии в Константинополе. VI в.
78. Спас Вседержитель. Мозаика собора св. Софии в Константинополе. XII в.
79. Богоматерь. Мозаика собора св. Софии в Константинополе. XII в.
80. Собор св. Софии в Киеве. XI в.
81. Богоматерь Оранта. Мозаика собора св. Софии в Киеве. XI в.
82. Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика собора св. Софии в Киеве. XI в.
83. Евхаристия. Фрагмент мозаики Архангельской церкви в Киеве. XI в.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

I. Искусство зарубежных стран

1. Античная скульптура из собрания Государственного Музея Изобразительных Искусств им. А.С.Пушкина. М., 1987.
2. Античность. Средние века. Новое время: Проблемы искусства. М., 1977.
3. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.
4. Бартнев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
5. Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.

II. Русское искусство

1. Алексеева М. Гравюра петровского времени. Л., 1990.

2. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.
3. Баранова С.И. Москва изразцовая. М., 2006.
4. Бортенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XIX века. Л., 1984 .
5. Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1993.

б) дополнительная литература (краеведение):

1. Андриевский А.Е. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911.
2. Климова М. «По наряду из Розряду...»: Очерки из истории культуры Тамбовского края. Тамбов, 2004.
3. Климова М.А. Соборная площадь города Тамбова. Тамбов, 2011.
4. Кученкова В.А. Святые Тамбовской епархии. М., 1993.
5. Кученкова В.А. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992.
6. Левин О.Ю., Просветов Р.Ю., Алленов А.Н. Кирсанов православный. М., 1999.
7. Лисюнин В.Ф. История Покровского собора города Тамбова. Тамбов, 2001.
8. Озорнов И.А., Федосеева Н.Л., Левин О.Ю. Моршанск православный / Под ред. прот. А. Сарычева. Тамбов, 2010.
9. Самоцветов И.А. Справочная книжка по Тамбовской епархии на 1876 год. Тамбов, 1876.
10. Тамбовская старина, 2007. Вып. 1.
11. Тамбовская старина, 2010. Вып. 2.
12. Тамбовские древности, 2010. Вып. 1.
13. Тамбовские древности, 2011. Вып. 2.
14. Хитров Г. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861.
15. Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края. Тамбов, 1961.
16. Собрание газет и журналов «Тамбовские епархиальные ведомости» и «Тамбовские епархиальные вести».

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Архиепископ Сергей (Спасский). Православное учение о почитании святых икон // <http://www.wco.ru/biblio/books/spas1/Main.htm>

Иоанн Дамаскин. Свидетельства древних и славных Святых Отцов об иконе // <http://lib.rus.ec/b/121717/read#t4>

Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы // <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/dam.htm>

Тарабукин Н.М. Картина и икона // <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/tarabukin/tar5.htm>

Флоренский П.А. Обратная перспектива // <http://lib.rus.ec/b/122257>

Языкова И.К. Богословие иконы // <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/yazyk/>

Трубецкой Е.Н. Уmozрение в красках // http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=44130&ver=252058

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения специальных дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в фундаментальных направлениях, формирующих мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение острые, злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом возможности решения этих проблем.

Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам, событиям библейской истории. Освоение курса позволит сформировать целостное восприятие мира; получить представление о религиозно-нравственном состоянии человеческого рода в различные моменты его исторического бытия; иметь понимание истории человечества, которая направляется Богом к определенным целям путем непосредственного вмешательства Господа в её течение.

Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение дополнительной литературы. В ходе практических занятий выполняются различные задания, изучается материал, изложенный различным образом (письменно, графически организованном, в рамках учебных фильмов, интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует анализ документов и источников, составление аннотированной библиографии, задания исследовательского характера.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Средствами обучения выступают учебники, пособия, словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы.

Для изучения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Лекционные занятия:

- комплект электронных презентаций (слайдов),
- наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.

Практические занятия:

- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.