Российская академия художеств

Московский государственный академический
художественный институт
имени В.И. Сурикова

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА»

Москва
2011

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Русское искусство второй половины XIX — начала XX века» является общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по специальностям № 07091.65 «живопись», № 070902.65 «графика», 070903 «скульптура».

Предмет данного курса — русское изобразительное искусство и архитектура второй половины XIX — начала XX века. Целью курса является усвоение материала по основным этапам развития русского искусства второй половины XIX — начало XX века; изучение творчества ведущих мастеров и их программных произведений в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Знакомство со спецификой стилевого развития искусства данного периода; с ведущими творческими объединениями, такими как ТПХВ, «Мир искусства», СРХ, «Голубая роза», «Бубновый валет».

Задачи данного курса — познакомить студентов с искусством крупнейших мастеров данного периода в их творческой эволюции, дать представление о специфике индивидуального развития мастера в связи с теми задачами, которые являются характерными для художественной проблематики того или иного периода. Научить их понимать художественную специфику конкретного периода. Особенностью данного курса является акцент, который в ходе ознакомления с материалом, ставится на професиионально-художественных аспектах, решаемых отдельными художниками и направлениями.

За время прохождения курса студент должен усвоить: основные стили и направления в русском искусстве второй половины XIX — начала XX века, их общую характеристику, творческую эволюцию крупнейших художников, их основные программные произведения.

Студент должен уметь ориентироваться в основных художественных процессах изучаемого периода, представлять их последовательность и специфику; уметь дать устную характеристику направления, стиля, творчества отдельного художника, его связь с эпохой и основными художественными проблемами времени.

Для достижения цели и решении задач, поставленных в данном курсе, используются следующие методы:

— лекции с демонстрацией слайдов;
— дискуссии и обсуждения в процессе изучения материала;
предусмотренные учебным планом рефераты, зачеты и экзамены.

ОБЪЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:

Общая трудоемкость — 82 ч.
Лекции — 58 ч.
Рефераты — 24 ч.

Итоговые испытания:

Зачет
Экзамен

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Разделы

1. Искусство 1860-х—1870-х гг. Возникновение Товарищества передвижных художественных выставок. Становление и развитие архитектуры эклектики (1840-1890-е гг.).
2. Изобразительное искусство 1880-х-1890-х гг.
3. Искусство и архитектура эпохи модерна.
4. Искусство раннего модернизм 1910-х гг.

Подразделы

1.1. Жанровая живопись 1860-х гг. Творчество В.Г. Перова
1.2. Бунт «14». «Артель» и возникновение ТПХВ. Цели и задачи Товарищества, творческая платформа объединения. Роль И.Н.Крамского и В.В.Стасова. Специфика искусства 1870-х гг.
1.3. Пейзаж, портрет и бытовой жанр и историческая картина в творчестве художников ТПХВ.
1.4. Возникновение архитектурного метода «разумного выбора,

становление эклектики. Развитие «готики» и русского стиля в архитектуре, нео-ренессанса, нео-барокко, и других нео-стилей. Специфика московского и петербургской архитектурных школ.

2.1. Новые тенденции в живописи 1880-1890-х гг. Творчество И.Е. Репина, В.И. Сурикова, Н.Н. Ге, В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, И.И. Левитана.

2.2. Особенности развития скульптуры 1870-х—1880-х гг., ее жанровый характер. Монументальная, жанровая и портретая скульптура данного периода.

3.1. Сложение модерна, роль в этом Абрамцевского кружка.

3.2. Творчество В.А. Серова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина.

3.3. Деятельность «Мира искусства»: журнала и сообщества художников. Творчество представителей «Мира искусства», их творческие позиции.

3.4. Архитектура модерна в Москве, Петербурге и городах России: основные черты стиля и творчество его крупнейших представителей.

3.5. Символизм в живописи: характеристика направления и творчество его представителей: В.Э.Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы».

3.7. Новые тенденции в скульптуре: импрессионизм, модерн и символизм, архаика и нео-классика.

4.1. Причины возникновения модернизма в живописи.

4.2. Творческие платформы «Бубнового валета» и «Союза молодежи», деятельность объединений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:
I полугодие, 15 л.

1. Товарищество передвижных художественных выставок: история возникновения, место ТПХВ в художественной и общественной жизни России. Роль критика В.В.Стасова. — 1 л.
2. Пейзажная живопись. Творчество А.К. Саврасова, А.Ф. Васильева, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, Л.Ф. Лагорио, Л.Л. Каменева, М.К. Клодта, И.П. Похитонова — 2 л.
3. Портрет и жанр в живописи художников ТПХВ: И. Крамской, Н.А. Ярошенко, И.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.М. Максимов, В.Е. Маковский, Ф.С. Журавлев, А.И. Корзухин, И.М. Прянишников. —1 л.
4. Архитектура эпохи эклектики. Реконструкция Зимнего дворца 1837-39 гг. Постройки А.Г. Менеласа, О. Монферрана, А.К. Брюллова, Л. Кленце, А.И. Штакеншнейдера, Г.Э. Боссе, И.И. Монигетти. А.С. Каминского. «Готика» 1830-х—1850-х гг.: архитекторы М.П. Быковский, Н.А. Бенуа, А.П. Брюллов, А.А. Менелас. Русский стиль, этапы его развития: 1830-40-х: постройки К.А. Тона; 1840-е-1870-е, постройки А.М. Горностаева, В.А. Гартмана, И.П. Ропета, А.Л. Гуна, Н.С. Никитина; 1880-90, «почвенники» и «археологи», постройки В.В. Шервуда, М.Н. Чичагова, «официальная народность», архитектор И.В. Султанов — 2 л.
5. В.В. Верещагин и батальная живопись вт.пол. XIX в. Батальный класс Академии художеств (Б.П. Виллевальде, А.Е. Коцебу, Ф.А. Рубо) — 1 л.
6. Живопись и графика И.Е.Репина. — 1 л.
7. Творчество В.И.Сурикова — историческая картина, портрет, пейзаж. — 1 л.
8. Творчество Н.Н. Ге, эволюция его творчества. — 1 л.
9. В. Поленов, его педагогическая деятельность и роль в сложении московской художественной школы. — 1 л.
10. Скульптура 1860-х—1890-х годов. Развитие жанровых

мотивов в скульптуре Ф.Ф. Каменского, М.А. Чижова, В.А. Беклемишева. Скульптурный портрет в творчестве Н.А. Рамазанова, М.А. Чижова, И.И. Подозерова. Творчество М.М. Антокольского. Монументальная скульптура — М. О. Микешин (Памятники «1000-летию России», Екатерине II, Богдану Хмельницкому) А.М Опекушин, Р. Бах. Бронзовая пластика в творчестве Е.А. Лансере, Л.В. Позена, И.Я. Гинцбурга — 2 л.

11. Академическая живопись. Ее место в художественной жизни вторая половина XIX — начало XX века и значение для развития новых тенденций в искусстве начало XX века. Творчество В.П. Верещагина, Ф.А. Бронникова, И.Г. Семирадского, В.С. Смирнова, С.В. Бакаловича, А.А. Сведомского. Салонный портрет в живописи А.А. Харламова, Ю.А. Лемана. Русская тема в искусстве К. Маковского — 1 л.
12. Деятельность московских меценатов и коллекционеров. П.М. Третьяков. С. Г. Мамонтов и «Абрамцевский кружок», И.Т. Морозов, С.И. Щукин — 1 л.

II полугодие, 14 лекций

1. Пейзажи И.И. Левитана — 1 л.
2. Станковая и монументальная живопись В.М. Васнецова, театр и архитектура в его творчестве, становление художественного языка модерна — 1 л.
3. М.В. Нестеров. Станковая и монументальная живопись. – 1 л.
4. К.А. Коровин и проблема русского импрессионизма — 1 л.
5. В.А. Серов: эволюция портретного творчества, пейзаж; поздний период — сближение с «Миром искусства» — 1 л.
6. Творчество М.А. Врубеля: монументальные работы и графика; станковая картина и живописное панно. Опыты Врубеля в скульптуре и декоративной керамике, витраже. Проблемы модерна. Поздний период творчества — 1л.
7. «Мир искусства». Выставочная деятельность содружества и объединения, журнал. Мировоззренческая платформа «Мира искусства». Мастера объединения, их графика, театральные

работы и живопись, основные темы их творчества. Модерн в творчестве представителей «Мира искусства» — 2 л.

8. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова, его монументально-декоративные поиски — 1 л.
9. Художники «Голубой розы». Проблема русского символизма — 1 л.
10. Модерн в архитектуре: его характеристика и ведущие представители. Московский модерн, творчество Ф.О. Шехтеля, работы В. Валькота, С. Соловьева, С. Вашкова, Л. Кекушева, Р. Клейна, А. Зеленко. Модерн в Петербурге, архитекторы А.Ф. Бубырь, А.П. фон Гоген, Ф. Лидваль, Р. Мельцер. Церковная архитектура начало XX века: В.А. Щусев, И. Бондаренко. Неоклассицизм в архитектуре — И. Фомин, В. Адамович, В. Маят, А. Таманов. Модерн в русской провинции — 1 л.
11. Новые тенденции в скульптуре. Творчество П. Трубецкого. Импрессионизм и модерн в скульптуре. Влияние архаики и народного искусства. Творчество С. Волнухина, Н. Андреева, А. Голубкиной, С. Коненкова, А. Матвеева, В. Домогацкого — 1 л.
12. Мастера «Союза русских художников» — 1 л.
13. «Бубновый валет» — творческая платформа и ведущие художники объединения — 1л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

ОСНОВНОЙ:

1. История русского искусства. Под ред. Грабаря И.Э., Кеменова В.С. и Лазарева В.Н. – т.9, кн. 1 и 2; т.10. М., 1965.
2. Русская жанровая живопись 19 – нач. 20 в. Очерки. Под ред. Т.Н. Гориной. М., 1964.
3. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Середина 19 в. Под ред. А.И. Леонова. М., 1958.
4. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина 19 в. Под ред. А.И. Леонова. М., 1958.
5. Сидоров А.А. Русская графика нач. 20 в. Очерки истории и теории. Л., 1979.
6. Петров В. «Мир искусства». М., 1975.
7. Сарабьянов Д.В.Стиль модерн. М., 1989. М., 2002.
8. Мальцева Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. Вып. 1. М., 1952; Вып. 2. М., 1964.
9. Кеменов В.С. Историческая живопись В.И.Сурикова. М., 1963.
10. Васильева-Шляпина Г.П. Суриков. М., 2002.
11. Стерини Г.Ю. И.Е. Репин. Л., 1985.
12. Грабарь И.Э. Серов В.А. М., 1965.
13. Коган Д.З. Коровин К.А. М., 1964.
14. Дмитриева Н.А. Врубель М.А. М., 1984.
15. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Т.2. М., 1965.
16. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-х-1910-х гг. М., 1982.
17. Шмидт И.М. Русская скульптура вт. Пол. 19 – нач. 20 в.
18. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
19. Поспелов Г.Г. «Бубновый валет». М., 1990.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:

1. Сарабьянов Д.В. Русская живопись 19 в. среди европейских школ. М., 1980.
2. Стасов В.В. Избранные произведения в 3-х тт. М., 1976.

3. Боткина А.П. П.М.Третьяков в жизни и в искусстве. М., 1993.
4. Чистяков П.П. Письма. Записные книжки, воспоминания. М., 1953.
5. Рогинская Ф.С. Передвижники. М., 1989.
6. Мальцева Ф.С. Ф.Васильев. М., 1984.
7. Манин В.С. Куинджи А.И. Л., 1990.
8. Верещагина А.Г. Ге Н.Н. Л., 1988.
9. Пунина И.Н. Петербургская артель художников. Л., 1966.
10. Курочкина Т.И. И.Н.Крамской. М., 1980.
11. Барсамов Н.С. Айвазовский И.К. М., 1962.
12. Мальцева Ф.С. Саврасов А.К. М., 1976.
13. Пикулев И. Шишкин И.И. М., 1955.
14. Верещагина А.Г. Ярошенко Н.А. Л., 1976.
15. Белоглазова Н.М. В.Поленов и Е.Поленова в Абрамцеве. Л. 1980.
16. Пастон Э. Поленов. М., 2007.
17. Кузнецова Э.В. Антокольский М. М.-Л., 1986; М., 1989.
18. Лебедев А.К., Солодовников А.В. Верещагин В.В. М., 1998.
19. Лазуко А.К. Васнецов В.М. Л., 1990.
20. Федоров-Давыдов А.А. И.И.Левитан. Жизнь и творчество. М., 1966.
21. Киселев М.Ф. Коровин. М., 2001
22. Леняшин, В.А. Портретная живопись В.Серова 1900-х гг. Л., 1980.
23. Лапшин В.П. Серов В. Последний год жизни. М., 1995.
24. Суздалев П.К. Врубель. М., 1991.
25. Сарабьянов Д.В. История русского искусства вт. пол. 19 в. М., 1989.
26. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура вт. пол. 19 — нач. 20 в. М., 1984.
27. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура на рубеже 19 — 20 в. М., 1970.
28. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура нач. 20 в. М., 1976.
29. Борисова Е., Стернин Г. Русский модерн. М., 1994.

30. Лапшин В.П. Союз русских художников. Л., 1974.
31. Машковцев Н. Из истории русской художественной кульутры. Исследования. Очерки. Статьи. М., 1982.
32. Федоров-Давыдов А.А. Русское искусство эпохи промышленного капитализма. М., 1929.
33. Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автомонография. Л.-М., 1937; М., 2001.
34. Гусарова А. «Мир искусства». М., 1972.
35. Лапшин В.П. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1977.
36. Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство нач. 20 в. Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984.
37. Мастера искусств об искусстве. Т. 6. М., 1969; т. 7. М., 1970.
38. Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров. Вт.пол. 19 в. М., 1960.
39. Шмидт И.М. П.Трубецкой. М., 1964.
40. Русакова А.А. Павел Кузнецов. Л., 1977.
41. Русакова А.А. В.Э.Борисов-Мусатов. М., 1966.
42. Киселев М.Ф. Борисов-Мусатов. М., 2000.
43. Киселев М.Ф. Якунчикова. М., 2005.
44. Киселев М.Ф.Сапунов. М., 2002.
45. Мурина Е.Б. А.Т.Матвеев. М., 1979.
46. Каменский А.А. С.Т.Коненков. М., 1962.
47. Калугина О.В. А.С.Голубкина. М., 2006.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1) Образ народа в творчестве художников-передвижников.
2) Портрет в творчестве И.Крамского
3) Образы родной природы в живописи А.Саврасова
4) Живопись и графика И.Шишкина
5) Пейзажи Ф.Васильева
6) Евангельский цикл В.Поленова
7) Творчество Н.Ге: этапы эволюции
8) Русский стиль в московской архитектуре втор.пол. 19 в.
9) Творчество А.Куинджи.
10) Исторические полотна В.Сурикова
11) Портрет в творчестве В.Сурикова
12) Батальные композиции В.Верещагина
13) Русская сказка и былина в творчестве В.Васнецова
14) Росписи Владимирского собора в Киеве В.Васнецова
15) Портрет в творчестве И.Репина
16) Исторические и современные темы в творчестве И.Репина
17) Монументально-декоративные панно М.Врубеля.
18) Графика М.Врубеля.
19) Натюрморты К.Коровина.
20) Философский пейзаж И.Левитана
21) Импрессионизм в творчестве К.Коровина
22) Религиозные композиции М.Нестерова
23) Портрет и пейзаж в творчестве М.Нестерова
24) Московские особняки Ф.Шехтеля
25) Стиль модерн в архитектуре Москвы
26) Монументальная скульптура в творчестве М.О.Микешина (памятники «1000-летию России и Екатерине П) и М.А. Опекушина (памятник А.С.Пушкину).
27) Бронзовая пластика Е.Лансере
28) Исторические и евангельские образы в скульптуре М.Антокольского
29) Импрессионизм в скульптуре П.Трубецкого
30) Модерн в скульптуре Н.Андреева
31) Скульптуры С.Конёнкова в 1910-х годы

32) Скульптурные портреты А.Голубкиной
33) Портрет в творчестве В.Серова
34) Модерн в творчестве В.Серова 1900-х гг.
35) Книжная и журнальная графика художников «Мира искусства»
36) Театр в творчестве художников «Мира искусства»
37) Русская тема в творчестве художников «Мира искусства»
38) Город в графике художников «Мира искусства»
39) 18 век в графике и живописи художников «Мира искусства»
40) Женские образы в живописи В.Борисова-Мусатова
41) Художники «Голубой розы» и русский символизм
42) Пейзаж в творчестве представителей Союза русских художников (С. Жуковский, И. Грабарь, Л. Туржанский, С. Святославский, П. Петровичев).
43) Художники «Бубнового валета»

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:

1) Портретный жанр в творчестве И.Н. Крамского
2) Женские образы в живописи и графике В.И. Сурикова
3) Средняя Азия в живописи В.В. Верещагина
4) Образы революционеров в живописи В. Маковского и И. Репина.
5) Охота в бронзовой пластике Е.А. Лансере
6) Колорит в картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова»
7) Русский стиль в архитектуре Москвы 1860-х — 1970-х г.г.
8) Цикл «Голгофа» Н.Н. Ге.