

Программа учебной дисциплины «Русское искусство XIX века»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № от «___» _____ 20__ г.

Автор	<i>Е.А.Якимович, кандидат искусствоведения</i> <i>Н.М. Абраменко, кандидат искусствоведения</i>
Число кредитов	8
Контактная работа (час.)	58
Самостоятельная работа (час.)	246
Курс	4
Формат изучения дисциплины	без использования онлайн-курса

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Программа дисциплины «Русское искусство XIX века» предназначена для студентов 4 курса бакалавриата. Основной целью является формирование представления об основных направлениях, задачах и проблемах искусства России XIX столетия, чтобы применить полученный опыт в научных исследованиях, а также в практической музейной и галерейной деятельности. Курс предполагает, что магистранты уже владеют основами описания и анализа памятников искусства и приобретут по окончании курса навыки работы с отечественным материалом 19 века.

Курс включает 9 основных разделов согласно хронологии и основным проблемам и 17 тематических блоков.

Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части, такими как «Введение в историю искусства», «Искусство первой половины XIX века», «Русское искусство XVI – XVIII вв.», «Искусство второй половины XIX - первой половины XX века».

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- получить представление об основных тенденциях развития изобразительного искусства и архитектуры в России в XIX в.;
- ознакомиться с методами исследования данного материала современных историков

искусства;

- проследить связи современной историографической проблематики с предыдущим развитием искусствоведения в данной области;
- сформировать навыки интерпретации отечественных архитектуры и живописи XIX века;
- понимать закономерности развития и преемственности художников и направлений, взаимосвязь разных периодов внутри XIX века;
- установить взаимосвязь произведений и их исторического контекста, как российского, так и общеевропейского;
- проанализировать роль изучаемых мастеров и явлений в дальнейшем развитии искусства России, начиная с авангарда.

В результате освоения дисциплины «Русское искусство XIX века» студент должен:

- **освоить** методы анализа произведений рассматриваемого периода
- **владеть** основными терминами и понятиями, связанными с историей искусства рассматриваемого периода;
- **знать** основные произведения изучаемого периода, научную литературу по истории искусства России XIX века.; взаимосвязи крупных художественных явлений России с общеевропейскими течениями и проблемами;
- **уметь** самостоятельно анализировать произведения, свободно ориентироваться в основных российских музейных собраниях;
- свободно **пользоваться** интернет-поиском по ключевым именам художников, основным собраниям, именам важнейших исследователей;
- **уметь** использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний и онлайн-ресурсов при решении самостоятельно поставленных задач;

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать отечественную и всемирную историю искусства на уровне программы бакалавриата по направлению «История искусства»;
- понимать суть различных методов искусствознания: иконографии, семиотики, социальной истории искусства, формального метода и др.,
- владеть навыками описания и анализа произведений визуального искусства
- уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными материалами;

- уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Русская архитектура первой трети XIX века.

Тема 1. Лекция «Архитектура и скульптура первой трети XIX в. Петербург, Москва, провинция» (4 часа)

Русское искусство XIX в. Общая характеристика. Принципы и проблемы периодизации, характеристика эволюции. Петербург и Москва: специфика школ. Проблемы стиля.

Особенности развития русской культуры первой трети XIX в., историко-культурный контекст.

Архитектура Петербурга первой трети XIX в. Этапы развития стиля и их особенности.

Ранний ампир в Петербурге.

А. Воронихин (Казанский собор, здание Горного института). Проекты и их реализация.

Новые градостроительные задачи. Новые принципы и программы скульптурного оформления.

Тома де Томон и новая интерпретация античности. Ансамбль Биржи, Мавзолей «Супругу-благодетелю» в Павловске. Влияние французских образцов и обращение к архаической дорике.

А. Захаров и ансамбль Адмиралтейства. Градостроительные задачи, композиция, скульптурный декор.

Поздний ампир и новые задачи послевоенной России. Новые источники и формы.

К.И. Росси (Михайловский дворец, Ансамбль Главного Штаба и Дворцовой площади, Александринский театр, Здание Сената и Синода в Петербурге). Проблемы градостроительного мышления ампира. Роль скульптурной декорации.

В. Стасов и его вариант позднего ампира (Троицкий собор, Московские ворота, Павловские казармы и Императорские конюшни). Проекты Стасова за пределами Петербурга.

О. Монферран и кризис ампира. Исаакиевский собор.

Московский ампир. Специфика градостроительной ситуации, историческое наследие и новые задачи.

Восстановление города после пожара 1812 г. О.И. Бове и ансамбли центральных площадей (Красной, Театральной, Манеж и Александровский сад). Дом Гагариных на Новинском бульваре и разработка типологии ампирного особняка.

Д. Жилярди (проект реконструкции Московского университета, Здание Опекунского совета на Солянке). Новый образ московского частного дома (дом Луниных, усадьба Усачевых-Найденовых и др.) Д. Жилярди и А. Григорьев.

Проблема провинциального ампира.

Скульптура первой трети XIX в. Значение скульптуры для нового синтеза искусств в эпоху ампира. Разнообразие форм и жанров. Соотношение с традициями классицизма XVIII в. И. Мартос, Ф. Щедрин, Ф. Толстой, В. Демут-Малиновский и С. Пименов.

Раздел 2. Архитектура эклектики в России во второй трети XIX в.

Тема 2. Лекция «Русская архитектура эпохи Николая I. Ранняя эклектика и неостили. «Русско-византийский стиль» К. Тона и его варианты» (2 часа)

Проблема архитектуры эпохи романтизма. Понятие эклектики, её метода. Периодизация развития архитектуры эклектики в России.

Историография эклектики и проблема терминологии. Неостили и варианты стилевых заимствований.

М.Д. Быковский, Н.Л. Бенуа и варианты неоготики. И. Менелас.

А.И. Штакеншнейдер и его дворцовые проекты.

Рождение науки об истории архитектуры, первые опыты реставрации древнего зодчества.

Поиски национальной темы и «русско-византийский стиль» николаевского времени.

К.А. Тон. Проблема государственного заказа и идеологического проекта.

Церковные постройки в Петербурге.

Москва и проект Храма Христа Спасителя.

Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата. Вокзалы.

Проекты К.Тона в провинции.

Скульптура второй трети – середины XIX в. и рождение новых тенденций. Кризис монументальных жанров, отказ от классицистических тенденций. Академизм и реализм.

Развитие новых жанров в станковой пластике (М.А. Чижов, Н.С. Пименов, П.К. Клодт).

Раздел 3. Русская архитектура и скульптура 1860-1880-х гг.

Тема 4. Лекция «Архитектура зрелой эклектики. Историзм» (2 часа).

Развитие новой типологии архитектуры. Новые материалы и конструкции. Рациональное направление в русской архитектуре второй половины XIX в.

«Византийский стиль» второй половины XIX в. Новые идеи и темы правления Александра II. Г.Г. Гагарин и изучение византийского наследия. Развитие «византийского стиля» вплоть до начала XX Д. Гримм, В. Косяков и др.

Пути развития «русского стиля» во второй половине XIX в. Новые идеалы национальной архитектуры. Н.Никитин и Погодинская изба. В.А. Гартман и И.П. Ропет.

А.М. Горностаев, А.Н. Померанцев, И.С. Кузнецов, В.А. Покровский.

Роль В.О. Шервуда, теория и строительная практика.

Поздняя эклектика и ордерные системы (К.М. Быковский, И.В. Цветаев и др.).

Тема 5. Русская скульптура 1830-1880-х гг. (2 часа)

Скульптура второй трети – середины XIX в. и рождение новых тенденций. Кризис монументальных жанров, отказ от классицистических тенденций.

Академизм и реализм. Развитие новых жанров в станковой пластике (Н.С. Пименов, П.К. Клодт).

М.А. Чижов и поиски бытового жанра передвижнического толка.

Анималистика А.Л. Обера и Е.А. Лансере.

Поиски монументальной скульптуры, монументы в городской среде (М.О. Микешин, А.М. Опекушин).

М.М. Антокольский и историческая тема в пластике.

Раздел 4. Русская архитектура и скульптура 1890-1910-х гг.

Тема 6. Архитектура рубежа веков в Москве и Петербурге. Поздняя эклектика, модерн, неоклассицизм (4 часа)

Проблема соотношения поздней эклектики и модерна. Периодизация архитектуры модерна и проблема её эволюции. Новые материалы, типы планов, принципы формообразования). Московский модерн (Л.Н. Кекушев, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт и др.).

Петербургский модерн - «северный вариант» (Ф.И. Лидваль, Н.В. Васильев, А.Ф. Бубырь и др.).

Неорусский стиль в контексте национально-романтических исканий конца века. Новые принципы ордерной стилизации. Абрамцевский кружок. Архитектурные опыты В. Поленова и В. Васнецова. С.В. Малютин и Талашкино.

А. В. Щусев и новые источники вдохновения.

Неорусский стиль и старообрядчество. И.Е. Бондаренко.

Неоклассическое направление русской архитектуры 1890-1910-х гг. В.А. Щуко, И.А. Фомин, И.В. Жолтовский и судьба направления в первой половине XX в.

Тема 7. Новые поиски русской скульптуры рубежа XIX-XX вв. (2 часа)

Новые стилевые искания в скульптуре 1890-1910-х гг.

П.П. Трубецкой и новые решения станковой пластики. Памятник Александру III в Петербурге.

Импрессионистические концепции в скульптуре. А.С. Голубкина и проблема символизма в скульптуре.

Н.А. Андреев – мастер широкого профиля (станковые, монументальные, мемориальные проекты).

Новое переживание неоклассического идеала. А.Т. Матвеев, С.Т. Конёнков.

Тема 8. Дискуссия-колоквиум. Проблемы поисков национального стиля в русской архитектуре XIX в. От «русско-византийского стиля» К.Тона к национально-романтическому «неорусскому стилю» рубежа веков. Дискуссия (4 часа)

Раздел 5. Введение в историю живописи России 19 в.

Тема 9. Вопросы изучения живописи России 19 века (4 часа)

Вводный семинар «Живопись в России 19 века: множественные перспективы»

Тест: кого из российских художников 19 века вы считаете: 1) самыми широко известными 2) самыми важными для развития искусства в России 3) самыми недооцененными и недоисследованными? Обсуждение точек отсчета, важных для оценки значения разных мастеров.

План занятий и основные проблемы и задачи курса. Проблемы историографии и современных методов исследования. Семиотика, иконография и иконология, формальный метод, социальная история искусств, психоанализ, гендерная теория. Анализ художественно-исторического контекста.

Структура курса. Принципы подхода: проблематика, исторический контекст, параллели с литературой и театром, роль биографий, связь с западно- и восточноевропейскими художественными явлениями, принцип кейсов и «дорожной карты».

Проблематика живописи России в 19 веке. Вопрос соотношения романтизма и академических принципов образования. Связи с Европой и с искусством прошлого. Роль политики и важность этических принципов. Общество и личность. Проблемы отношений с властью и справедливости. Реализм как этическое направление. Богоискательство и сомнения, материализм и кризис веры. Проблема красоты и гармонии и соотношение салонной живописи с «идейной». Борьба и взаимное влияние. Проблема сюжета и формы.

Отношение к прошлому и к истории, национальное и самобытное. Конструирование прошлого. Связь с колониальной оптикой и национально-романтическое направление.

Общие задания, коллективные и индивидуальные проекты и их жанры. Выбор и формулировка темы доклада, мини-лекции, виртуальной выставки. Выбор персоналий для лекции и семинара о пейзажистах 19 века. Основные источники и литература.

Раздел 6. Живопись России 1810-1850-х годов: институциональные и стилистические аспекты

Тема 10. Лекция «Романтизм внутри академизма? Конфликты и гибриды» (4 часа)

Соотношение неоклассицизма и академизма. Проблема консерватизма живописи. Трансформации академизма в связи с Наполеоновскими войнами. Интерес к русскому фольклору и истории в соединении с классицистическим стилем. А.Егоров, А.И.Иванов, В.Шебуев и др. Иерархия жанров в Академии художеств.

Несоответствие фаз русского романтизма западноевропейским процессам (Англия, Германия). Связь с европейской традицией 17-начала 19 века: О.Кипренский, В.Тропинин, А.Орловский. Романтические черты. Роль портрета. Различные версии романтического: концепция личности, психологизация, тема маргинальности. Роль наследия сентиментализма. Влияние Италии, Франции, Польши. Проблема стилизаторства.

Выход из изоляции после войны и возможности заграничного пенсионерства в Италии. Основные жанры и возможности. Трансформация исторической картины и Карл Брюллов. «Последний день Помпеи» как явление искусства массового. Синтез академизма и романтизма. Компромиссные решения и реакция российских академистов. Портреты и связь с будущим салонным искусством. Влияние Брюллова. Фиделио (Федор) Бруни и романтизация академизма. «Медный змий» как попытка синтеза. Александр Иванов и влияние Шеллинга и назарейцев в Риме. Мировоззрение и черты романтизма. Эволюция Иванова от академических картин к поздним «Библейским эскизам». Утопический замысел и влияние Ф.Д. Штрауса. Натурфилософия. Роль итальянского пейзажа для русского искусства 1830-50-х годов.

Тема 11. Семинар «Венецианов и Федотов. Сатирическое и мифотворческое» (4 часа)

Домашнее задание 1 (устное обсуждение):

Прочитайте статью Г.Напреенко и А.Новожиновой «Червивая каморка. О функции объектов у Павла Федотова» из сборника «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса» и проанализируйте ее.

Вопросы домашнего задания:

- 1) Какова главная идея статьи?
- 2) Каким методом пользуются авторы статьи?
- 3) Приведите аргументы, чтобы оспорить основную мысль.

Индивидуальные проекты:

1. Сатира нравов и политическая карикатура в графике Венецианова и Федотова.
2. Неврев и Соломаткин как наследники Федотова: комедия нравов и «адский театр»

Коллективный проект (виртуальная выставка):

Маленькие люди маленького мира. «Русский бидермайер» Венецианова и Федотова

Раздел 7. ТПХВ как феномен социальный и художественный

Тема 12. Лекция «Товарищество передвижников: между правдой и красотой» (4 часа)

Тест: какие картины из показанных выставлялись на передвижных выставках?

Стереотипы о ТПХВ. Историография и проблема преодоления советского наследия.

Отмена крепостного права в 1861 и феномен «лишних людей». Потребность в морализаторской, осуждающей и сочувствующей живописи. Этический аспект. Демократизация живописи. Проблемы отношений внутри общества и общества с властью. Тема справедливости в искусстве. Реализм 19 века как позитивистская живопись о современных людях. Идея видимого, зримого. Связь с европейской живописью (французский реализм, английская викторианская живопись, салон, академизм). Роль Академии художеств. Диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности» (1855) и тезис «прекрасное есть жизнь». Культ науки. Конфликт между «этической живописью» и эстетическими задачами. Дискуссия Крамского и Репина о форме и содержании. Поиск национального в сюжетах и стиле. Конфликт академической консервативной формы и современного сюжета. Отличия от Западной Европы. Связь с идеями Просвещения 18 в. Влияние театра и литературы. Способы общения со зрителем. Роль жестов и деталей. Социальный и политический аспект. Проблема «нейтральности» подачи сюжета, стремление к объективности.

Борьба с Академией художеств в прессе 1860-х. «Бунт 14-ти» в Академии и образование Санкт-Петербургской артели художников. Социальные и художественные идеи Крамского. В. Перов и роль Московского училища. Соотношение «натуральной школы» с реализмом. Связь с традицией Федотова. Антиклерикальная живопись. Влияние европейской традиции. Портреты. Эволюция от раннего периода к парижскому и к

зрелому «идиллическому». Развлекательные и поучительные сюжеты. Мелодрама. Жанристы И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. В. Якоби как академист. Маргинальное положение Л.Соломаткина.

“Товарищество передвижных художественных выставок” (1870). Роль Москвы. Сложный состав выставок ТПХВ: жанровая структура, разнородность участников, трансформации во времени. Роль В.Стасова и П.Третьякова. От критического реализма к «утешительной народной живописи» 1870-х. Роль портрета и пейзажа на выставках ТПХВ. Коммерческий успех и стратегия передвижников. Роль публики и аудитория. География выставок и их состав.

Изменения в крестьянском и городском жанре в 1870-80-х годах. Политический и общественный контекст. К.Савицкий, В.Максимов, Г.Мясоедов, В.Маковский. Идеализация, типизация и конструирование образа русского народа. Параллели с народничеством и различия. Монументализация картины в 1870-е годы. Изменения интонации в сторону идеализации. Роль Владимира Маковского и проблема пленэризма внутри академизма и реализма.

Роль портрета у Крамского, Перова, Ярошенко, Репина в 1870-80-е годы. Образ творческой интеллигенции в галерее Третьякова. Аскетические черты. Идея правдивости, объективности и «фотографический» стиль. Портрет-тип («Кочегар», «Неизвестная»). Портретная тиражная графика. «Христос в пустыне» Крамского и идея подвижничества. Воспитательная идея. Образы жертв и героев/героинь в живописи Ярошенко. Соотношение реалистического, академического и «символического».

Эволюция и разнообразие задач в творчестве И. Репина. «Бурлаки на Волге». Соперничество с Семирадским и оппозиция «правды - красота». Противопоставление салонных живописцев и ТПХВ в художественной критике. Роль натуры и интерес к характеру и физиологии. Соединение современности в сюжетах и консервативности в стилистике. Специфическая оптика Репина (устройство пространства, степень детализации, объемность). Кинематографичность и концепция времени. «Крестный ход в Курской губернии» и «Не ждали» и мировоззрение Репина. Роль портрета. Соотношение живописи и графики. Гибкость живописного языка и новые веяния 1880-90-х (пленэризм, импрессионизм, влияние Цорна). «Заседание Государственного совета». Влияние на младшее поколение художников (Серов, Кустодиев и др.).

Влияние толстовских идей на художников (Ярошенко, Ге). Уникальность мировоззрения и стилистики Н.Ге. «Страстной» цикл начала 1890-х годов и трактовка Евангелия. Графика Ге.

Участники ТПХВ и стилистика салонного искусства. А.А. Харламов, Н. Бодаревский, Ф. Бронников, К. Гун. Соотношение «реалистов» и «мастеров салонной стилистики» среди передвижников. Случаи использования последней художниками-реалистами (Репин, Крамской). А.Д. Литовченко, К.Е. Маковский и ТПХВ: проблема сюжета и публики. Академическая основа и круг заказчиков. Уникальность метода П. Чистякова в системе Академии и его влияние на художников. Трансформация Академии в 1890-е годы и новая роль передвижников как оплота консерватизма. Коровин, Серов, Левитан и конфликт «экспонентов» с ТПХВ. Поздний этап Товарищества и влияние на советскую живопись.

Тема 13. Семинар «Реализм и его трансформации» (4 часа)

Домашнее задание 2.

Вопросы домашнего задания:

- 1) Что можно считать характерными признаками интеллигента в картинах художников ТПХВ 1870-х годов? Наброски иконографии.
- 2) Приведите примеры портретов, где изображены интеллигенты, и аргументируйте выбор.
- 3) Как связана концепция Крамского в произведениях «Христос в пустыне» и «Портрет Некрасова периода «Последних песен»?

Индивидуальные проекты:

1. Тема революционеров и кружков в работах Ильи Репина («Не ждали») и Владимира Маковского («Вечеринка»)
2. Экспрессия жеста в картинах Н.Ге «Что есть истина» и «Голгофа»
3. Пленэрзм и импрессионизм в живописи К.Коровина и В.Серова 1880-1900-х гг.

Раздел 8. Образы национальной истории, этнографии и природы

Тема 14. Лекция «Национальное в живописи 1870-1890-х: история, фольклор, утопия». (4 часа)

Правление Александра III и колонизаторская консервативная политика. Участие в Балканских войнах и влияние на художников. Завоевание Средней Азии. Правое народничество. Развитие промышленности железных дорог и роль купцов. Развитие института меценатства в России конца 1870-1890-е годы. С. Мамонтов, Морозовы, М.Тенишева. Развитие национального театра. Собираительство и публикация «Песен,

собранных П. Н. Рыбниковым» (1860-е) и сказок (И.А. Худяков, А.Н. Афанасьев, Д.Н. Садовников). Национально-романтическое движение. Утопические идеи. Адриан Прахов как ученый и художественный критик. Исследование византийского и древнерусского искусства. Соединение влияний европейского и допетровского искусства.

Создание Абрамцевского кружка (Мамонтовы, А. Прахов, В. Поленов, М. Антокольский) и интерес к фольклору и ремеслам. Ремесленные мастерские как эстетически-утопический проект. Аналогии с «Движением искусств и ремесел» в Англии. Участие братьев Васнецовых, М. Нестерова, М. Ф. Якунчиковой. Е. Поленовой, М. Врубеля и др.).

В. Васнецов и эволюция от реалистической живописи к символистской. Влияние книжной иллюстрации и академической живописи. Роль поездки в Париж. Круг сюжетов и образов. Связь с историей России, эпосом и фольклором. «Витязь на распутье» и сопоставление с Беклином. Реакция критиков и передвижников. Соединение жанрового и сказочного. Сценография и костюмы. Мамонтовская частная опера. Архитектурные проекты. «Каменный век» для ГИМ. Религиозные монументальные росписи в Киеве. Влияние станковой живописи на монументальную. Участие в Абрамцевском кружке (архитектурные, декоративные, театральные проекты). Связь сюжетов с заказами (Мамонтов). Отказ от натурализма. Поздние работы и параллели с прерафаэлитизмом 1890-1910-х годов (Берн-Джонс). «Поэма семи сказок». Идеализация прошлого. Декоративность. Роль предмета и антипсихологичность. Влияние на стиль модерн и неорусский стиль.

Михаил Нестеров и консервативно-религиозная стилистика. Влияние академической живописи и Ж.Бастьена-Лепаж. Соединение натурализма и символизма. Попытка обновления сюжетного и образного ряда. Мистические сюжеты и образ «святой Руси». Роль пейзажа. Портреты.

В. Поленов и разнообразие тематики, видов и жанров: пейзаж, исторический жанр, евангельская тема, театральные декорации. Влияние академизма. «Фантазии о прошлом» через пейзаж. Утопические идеи и воплощение в социально-художественном проекте в усадьбе Борок. Неоромантизм. Параллели с Уильямом Моррисом и деятельность Е.Поленовой в Абрамцевских мастерских. Прикладное искусство на основе стилизации. Коллекционирование народного искусства. Просветительские задачи.

Тема 15. Лекция «Пейзажная живопись в России: от Щедрина до Левитана» (4 часа)

Пейзаж как отражение метафизических и философских вопросов. Важность национального пейзажа в 19 в. Идиллическая видопись. Г. и Н. Чернецовы. Выявление национальных черт у мастеров венециановской школы Н. Крылова и Г. Сороки.

Трансформация видописи в пейзаж. Связь с классицизмом. Эволюция от идеального пейзажа к более современному реалистическому. Пейзажисты-пенсионеры в Италии: С. Щедрин, М. Лебедев, В. Штернберг. Образы свободы, мечты и гармонии. Возможности пленэра. Пейзаж с отсылкой к «великому классическому прошлому». Появление повседневной жизни людей как мотива. Школа Позиллипо (Неаполь) и Щедрин. Игра света и контрасты, передача эмоций в пейзаже. «Набор» романтических мотивов.

Поздний романтизм в пейзаже. Школа М.Воробьева. И.Айвазовский и источники его метода. Связь с французской салонной традицией через Ф. Таннёра. Обращение к жанру голландских кораблекрушений 17 в. и к К.Лоррену. «Сочинение» пейзажа из основных элементов. Создание стереотипов марины и отказ от работы с натуры. Жанр «нарядных катастроф». Работа с колоритом и светом. Обращение к массовому вкусу. Крым как «замена Италии» в зрелом творчестве. Импровизационные методы работы и «аттракцион для публики».

Академические и салонные схемы в пейзаже. Л. Каменев, Е. Волков, В. Орловский, А. Мещерский и др. Образцы Италии и Швейцарии (А.Калам). «Синтезирование красоты», идеализация. Композиционные схемы из классицизма. Нормативность и преобладание разумного начала.

«Взволнованный пейзаж» Ф.Васильева и А.Саврасова. Театрализация с помощью контрастов света и «живописной» (динамичной) композиции. Влияние салонной живописи. Отход от академического пейзажа в сторону «пейзажа настроения». Развитие национального пейзажа с акцентом на сезонах, узнаваемых типах ландшафта и климата. Новые волжские мотивы. Ярославль, Кострома, Нижний Новгород и т.д. Отказ от романтической красоты у Саврасова («Грачи прилетели»). Реакция критиков. Новый ряд мотивов: «русское бедное». Аналогия поэзии (Тютчев). Акцент на трансформациях природы (весна). Сентиментальность в пейзаже. Сокращение дистанции между зрителем и изображенным на картине. Поэтизация повседневного. Религиозный оттенок. Графика Саврасова. Влияние на живописцев 1890-х: этюдность, лиризм, бедность мотивов, сложная тональная проработка (Левитан). Проецирование душевных состояний на природу.

А.Куинджи: синтез романтических схем, тонального иллюзионизма и люминизма. Мотивы экзотического Юга: Украина, Крым, Кавказ. Идиллические мотивы. Влияние Айвазовского. Академические композиции и ТПХВ. Эффекты света. Роль пространства.

Мир без человека. Преодоление академизма и создание новой оптики. «Лунная ночь на Днепре» и использование специальной световой экспозиционной схемы. Изучение контраста дополнительных цветов и интерес к физике (Петрушевский). Аналогии с американским люминизмом и французским неоимпрессионизмом. Эволюция к условности и декоративности. Школа Куинджи и стиль модерн.

Позитивистский пейзаж Шишкина и влияние академических схем. Роль рисунка пером и офорта. Дюссельдорфская школа и Калам. Интерес к барбизонской школе. Формирование устойчивых мотивов русской природы в живописи. Образ леса как патриархального спокойного мира. Открытый и закрытый тип пространства. Пейзаж как исследование и пейзаж как эпическое произведение. Средства романтизации мотивов. Метод работы с фотографий (зимние пейзажи). Интерес к науке. Роль студии. Вещественность изображения. Панорамные «синтетические» картины.

От пейзажа 1860-х к 1890-м годам: преодоление академизма. Н.Боголюбов, И.Похитонов, С.Светославский. И.Остроухов и др. Пейзаж как важный жанр. Роль И.Левитана. Влияние Саврасова и французской школы живописи (Коро). Этюдность как прием. Пейзаж как человеческое. Аналогии с А.Чеховым. Переживание природы как экзистенциального. Влияние личных и политических обстоятельств. Эволюция от реалистического к символическому. Влияние модерна. Аналогии с живописью Скандинавии. Меланхолическое и элегическое в пейзаже. Погода как отражение эмоциональных состояний. Комбинаторный метод (картина из этюдов с переработкой по памяти). Минимализм композиций. Тональное построение. Влияние Левитана на коммерческий и академический пейзаж.

Семинар по теме: «Романтическое, лирическое, философское в пейзаже 1850-1890-х годов» (2 часа)

Коллективные проекты (виртуальные выставки)/ Мини-лекции (темы на выбор):

1. Саврасов: от салона 1850-х к лирике 1870-х
2. Левитан и барбизонская школа
3. Взаимосвязи Шишкина с швейцарской и дюссельдорфской школой пейзажа
4. Горный пейзаж у Куинджи и Рериха: смыслы и мотивы
5. Шаблоны Айвазовского. Композиционные, световые и цветовые схемы в работах 1850-90-х гг.

Тема 16. Семинар «Суриков и Верещагин. История, войны, колонии» (4 часа)

Индивидуальные проекты:

1. Особенности и задачи в изображении толпы у Сурикова («Боярыня Морозова») и Репина («Крестный ход в Курской губернии»).
2. Образы Средней Азии у Верещагина: архитектура, костюмы, нравы (на примере 3 картин на выбор)
3. Тема насилия у Сурикова и Верещагина (на примере «Утра стрелецкой казни» и «Торжествуют» из ГТГ)
4. Проблема личности в истории у Сурикова на примере картины «Меншиков в Березове» (ГТГ)

Раздел 9. Живопись эпохи символизма: от 1880-х до 1900-х

Тема 17. Семинар «Врубель и символизм». (4 часа)

Индивидуальные проекты:

1. Майолики Врубеля и связь с национально-романтическим стилем (на примере «Берендея» и «Весны» из ГТГ)
2. Метод Врубеля-рисовальщика («Раковина» и «Скачущий всадник» из ГТГ) и роль системы П.Чистякова.
3. Средства романтизации прошлого в работах Борисова-Мусатова «Гобелен» и «Призраки»
4. Женский портрет у Сомова: сравнение «Дамы в голубом», 1903 и «Портрет Носовой», 1911 из ГТГ

Домашнее задание 3 (письменно)

Вопрос домашнего задания:

- 1) Какие темы для докладов, мини-лекций и виртуальных выставок могли бы дополнить уже существующие в семинаре к этому курсу? Сформулируйте одну-две темы письменно.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

В процессе курса студенты готовят индивидуальный или коллективный проект для семинара (доклад с презентацией и письменным текстом), участвуют в дискуссии-коллоквиуме и выполняют 3 домашних задания. Результирующая оценка

выставляется по результатам средней арифметической от накопленной оценки в каждом из модулей, и оценки, полученной за эссе.

Доклад на семинаре (с письменным текстом) оценивается по пяти основным критериям:

1. полнота раскрытия темы (0–2 балла)
2. знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность ответа конкретными примерами (0–2 балла)
3. знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла)
4. логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла)
5. соответствие иллюстративного ряда проблематике доклада (0–2 балла)

При подготовке индивидуального проекта (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), студент должен научиться самостоятельно ставить вопрос, выявлять проблему, связанную с тем или иным художественным явлением, а также пользоваться широким кругом литературы, что предполагает самостоятельную работу с электронным каталогом РГБ, сервисов «Руснеб» и «Электронекрасовка», сайтами Государственной Третьяковской галереи, просветительского проекта «Лаврус» и пр.). Доклад является *самостоятельным* научным исследованием, выполненным на основе анализа визуального источника, в письменном виде доклад оформляется в соответствии с правилами оформления научных публикаций

При подготовке коллективного проекта (виртуальные выставки, 2-3 участника, 15-25 минут, 20-30 слайдов) участникам ставятся одинаковые оценки. Участники могут распределять роли по своему желанию, но обязательные части проекта – презентация, экспликация и пресс-релиз предполагаемой выставки. При подготовке мини-лекции учитывается соответствие границ темы требуемому времени выступления (40-50 минут, 30-40 слайдов).

Участие в дискуссии-коллоквиуме оценивается по следующим основным критериям:

- знание рекомендованной научно-исследовательской литературы,
- полнота ответов на вопросы, их логичность и обоснованность,
- свобода владения материалом, знание конкретных памятников,
- качество подготовленной презентации, её структурированность и точность подбора примеров,
- владение методами анализа памятников архитектуры.

Выполнение домашних заданий (2 устных, 1 письменное) оценивается по критериям полноты раскрытия темы и знания фактического материала (в рамках курса).

При оценке результатов семинаров, посвященных проблематике искусства 19 в. в России, а также методам исследования данного материала, учитывается понимание художественно-эстетических концепций этого времени и знакомство с архитектурой Москвы, с постоянной экспозицией Государственной Третьяковской галереи и с электронными базами данных российских музеев (Госкаталог и др.).

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем. Оценка выводится из оценки за проект (O_n), оценки за участие в дискуссии-коллоквиуме (O_k), оценки за обсуждения на семинаре (O_c) и оценки за домашние задания (O_{dz}), по формуле:

$$O_{итоговая} = 50\% O_n + 25\% O_{dz} + 15\% O_k + 10\% O_c$$

25% итоговой оценки — домашние задания, 50 % итоговой — индивидуальный/групповой проект, 15% итоговой - участие в дискуссии-коллоквиуме, 10 % итоговой — обсуждения проектов на семинарах.

В диплом ставится итоговая оценка.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Список примерных тем для самостоятельной подготовки студента к индивидуальным докладам на семинарах (с презентацией из 10-20 слайдов и текстом доклада 4-6 тыс. знаков с пробелами):

1. Миф о крестьянской России в работах Венецианова (на примере работ «Весна» и «Лето» из ГТГ)

2. Образ русской усадьбы в живописи К.Зеленцова «В комнатах» из ГТГ и Г.Сороки «Кабинет дома в "Островках"», ГРМ
3. Сатира нравов и политическая карикатура в графике Венецианова и Федотова
4. Социальная драма чиновника и ее интерпретация у Федотова («Свежий кавалер») и Гоголя («Шинель»)
5. Неврев и Соломаткин как наследники Федотова: комедия нравов и «адский театр»
6. Брюллов и Бруни: черты романтизма и академизма в картинах «Последний день Помпеи» и «Медный змий»
7. Образы Италии в пейзаже 1820-50-х годов: Щедрин, Лебедев, Иванов
8. Проблема достоверности в библейских эскизах Иванова и связь с книгой Штрауса «Жизнь Иисуса»
9. Задачи и стилистика салонного портрета в творчестве Зарянко «Портрет княгини Воронцовой» 1851 г. и Константина Маковского «Портрет графини С. Л. Строгановой», 1864 из ГТГ
10. Портрет-тип в живописи 1870-80-х годов: «Кочегар» Ярошенко и «Неизвестная» Крамского (ГТГ)
11. Экспрессия жеста в картинах Н.Ге «Что есть истина» и «Голгофа» из ГТГ
12. Пленэризм и импрессионизм в живописи Коровина и Серова 1880-х годов (на примере картин «Хористка» и «Девушка, освещенная солнцем»)
13. Тема насилия у Сурикова и Верещагина (на примере «Утра стрелецкой казни» и «Торжествуют» из ГТГ)
14. Особенности и задачи в изображении толпы у Сурикова («Боярыня Морозова») и Репина («Крестный ход в Курской губернии»).
15. Трактовка религиозных сюжетов Васнецовым во Владимирском соборе (Киев) и критика современников
16. Ностальгическое и утопическое в пейзажах Поленова «Московский дворик» и «Заросший пруд» (ГТГ)
17. Майолики Врубеля и связь с национально-романтическим стилем (на примере «Берендея» и «Весны» из ГТГ)
18. Метод Врубеля-рисовальщика («Раковина» и «Скачущий всадник» из ГТГ) и роль системы П.Чистякова.
19. Средства романтизации прошлого в работах Борисова-Мусатова «Гобелен» и «Призраки»
20. Женский портрет у Сомова: сравнение «Дамы в голубом», 1903 и «Портрет Носовой», 1911 из ГТГ

21. Иконография Петербурга в графике мирискусников на примере гравюр Остроумовой-Лебедевой и Добужинского.

Примеры вопросов дискуссии-коллоквиума.

1. «Русский стиль» в отечественной историографии. Проблемы терминологии и методологии.
2. Развитие отечественной науки об архитектуре и её влияние на развитие национального стиля в архитектуре XIX в.
3. Проблемы «русского стиля» и государственная идеология. От Николая I – к Александру III.
4. Исторические взгляды в системе архитектурного образования в России XIX в.
5. Архитектурная морфология русского стиля: источники, образцы, принципы формообразования. От 1830-х до 1890-х гг.
6. И другие.

Примеры тем индивидуальных мини-лекций

1. Взаимосвязи Шишкина с швейцарской и дюссельдорфской школой пейзажа
2. Горный пейзаж у Куинджи и Рериха: смыслы и мотивы
3. Шаблоны Айвазовского. Композиционные, световые и цветовые схемы в работах 1850-90-х гг.

Примеры тем коллективных проектов (виртуальные выставки)

1. Маленькие люди маленького мира. «Русский бидермайер» Венецианова и Федотова
2. Алексей Саврасов: от салона 1850-х к лирике 1870-х
3. Исаак Левитан и барбизонская школа

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

- 1) Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке Сост., вступит. статья и коммент. В. М. Володарского. - М., "Республика", 1995. 448 с. – URL: <http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html>
- 2) Алленов М.М. История русского искусства. В 2 томах. Том 2: XVIII - начало XX века. М.: Белый город, 2008. - 334 с.

3) Бобриков А. А. Другая история русского искусства. М.;, Новое литературное обозрение, 2012. - 744 с.

4) Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. - М. : Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1989 . – 383 с.

5.2. Дополнительная литература

5) Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. М., 1982.

6) Лентяшин В. А. Единица хранения : русская живопись - опыт музейного истолкования / В. А. Лентяшин. - Санкт-Петербург : Золотой век, 2014. - 438, [1] с. – URL: <https://www.prlib.ru/item/408207>

7) Нащокина М.В. Московский модерн. М., 2003.

8) Пospelов Г.Г. Русское искусство XIX века: вопросы понимания времени : очерки. – М. : Искусство, 1997. – 287 с.

9) Русакова А. А. Символизм в русской живописи / А. А. Русакова. – М. : Искусство, 1995. – 450 с.

10) Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ : [Опыт сравнит. исслед.] / Д. В. Сарабьянов; [Вступит. статья Г. Г. Пospelова]. - Москва : Сов. художник, 1980. - 261 с.

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10	Из внутренней сети университета (договор)
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	Из внутренней сети университета (договор)

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

п/п	Наименование	Условия доступа
	Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы	
	Библиотека «ARTstor Digital Library»	Из внутренней сети университета (договор)
	Платформа «Oxford Art Online»	Из внутренней сети университета (договор)
	Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)	
	Сайт Государственной Третьяковской галереи	URL: https://www.tretyakovgallery.ru/
	Лаврус — просветительский проект Третьяковской галереи	URL: https://lavrus.tretyakov.ru/
	НЭБ — Национальная электронная библиотека	URL: https://rusneb.ru
	Электронекрасовка - Оцифрованные фонды Библиотеки им. Н.А. Некрасова	URL: https://electro.nekrasovka.ru
	Электронные ресурсы библиотеки НИУВШЭ	URL: https://library.hse.ru/e-resources , из внутренней сети университета, либо на основании читательского билета библиотеки университета.
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ	URL: https://e.lanbook.com/

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.