

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве методических указаний для студентов Самарского университета, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения

Составители: *Ю.Н. Смирнов,*
Л.М. Артамонова

САМАРА
Издательство Самарского университета
2019

УДК 94(470)+94(075)
ББК 63.3(2)я7

Составители: *Ю.Н. Смирнов, Л.М. Артамонова*

Рецензент канд. ист. наук, доц. кафедры отечественной истории и историографии Г.С. Ш е р с т н е в а

История русской культуры: метод. указания / сост.: *Ю. Н. Смирнов, Л. М. Артамонова.* – Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. – 60 с.

Разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

Предназначены для студентов по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения.

Подготовлены на кафедре всеобщей истории, международных отношений и документоведения.

УДК 94(470)+94(075)
ББК 63.3(2)я7

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс истории русской культуры предусмотрен в Самарском университете учебным планом для студентов, обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата «Международные отношения». Этот курс дает возможность создать у обучающихся глубокое и обобщенное представление о развитии культуры в России в различные эпохи. Проблемы культуры, обычно включающиеся в программы, учебники, занятия общего курса отечественной истории, но на практике остающиеся, как правило, на втором плане и не получающие должного освещения, выделены в отдельную учебную дисциплину. Это позволяет основательно подойти к данной очень важной стороне жизни общества, не позволяя ей затеряться в ряду других аспектов истории. Становится возможным ближе познакомиться с конкретными традициями, достижениями, памятниками русской культуры с учетом их хронологических, стилистических, жанровых и иных признаков.

Промежуточная аттестация по дисциплине «История русской культуры», которая изучается на 1 курсе, предусматривает зачеты в первом и во втором семестрах. Дисциплина ставит целью изучение развития отечественной культуры для осознания ее роли и места во всемирном культурно-историческом процессе. Благодаря этому решаются следующие учебные задачи:

- воспитание чувства прекрасного;
- формирование гражданской ответственности за сохранение национального и всемирного культурного наследия;
- распространение знаний по истории культуры как средства преодоления невежества и бездуховности;
- овладение методами самостоятельного определения художественного и исторического значения памятников культуры;
- умение использовать знания по истории отечественной культуры в профессиональной и общественной деятельности.

Данный учебный курс рассчитан на усвоение одновременно и теоретического, и конкретного историко-культурного материала. Во-первых, необходимо представить основные условия, особенно-

сти и стороны развития отечественной культуры в целом и в различные исторические эпохи. Во-вторых, важно близко познакомиться с самими памятниками русской культуры, прежде всего, с наиболее выдающимися, научиться распознавать их. В связи с этим методические указания содержат в программе курса с ее основными разделами и вопросами, выделенными хронологически и тематически, краткий перечень тех памятников русской культуры, знакомство с которыми является обязательным.

В критерии оценки того, как обучающимися усвоен курс, входит знание конкретных памятников русской культуры, перечисленных в программе. Это требование включает умение узнавать выдающиеся творения архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и графики, то есть рисунка, иллюстрации, гравюры, карикатуры, плаката. Также надо уметь передавать содержание произведений фольклора, литературы, театра, кино. При этом следует показать владение навыками определения времени и обстоятельств создания памятников культуры, их функциональных и художественных достоинств, принадлежности к конкретной эпохе, художественному стилю (течению, школе), автору (или кругу авторов).

При ответе на теоретические вопросы нужно давать связный рассказ по темам программы. В этом ответе необходимо осветить пункты, которыми в программе сопровождаются, расшифровываются заголовки тем. Следует обязательно упомянуть памятники культуры, относящиеся к содержанию данного вопроса.

При подготовке к практическим занятиям обязательно требуется изучение основной и дополнительной литературы по теме занятия, а также самостоятельно найденной в библиотеке или в сети. Без привлечения нескольких источников информации невозможно осветить поставленные вопросы, сделать сообщение, принять участие в дискуссии, дать обоснование собственной позиции.

В ходе самостоятельной работы на практических занятиях обучающиеся должны будут подготовить доклад о жизни, творчестве, эстетических взглядах деятелей русской художественной культуры, непременно опирающийся на источники личного произ-

хождения: мемуары, письма и т.п. Еще одним видом самостоятельной работы является сообщение об одном из памятников самарской архитектуры, которое должно быть построено в жанре экскурсии с возможностью ее проведения непосредственно на объекте или виртуально при помощи фото, видео и компьютерных технологий. Следует рассказать об истории памятников, их функциональном назначении, художественных особенностях и о творческой биографии зодчих.

ПРОГРАММА КУРСА

I семестр

РУССКАЯ КУЛЬТУРА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX ВЕКА

Тема 1.1. Предмет, задачи, периодизация истории русской культуры

Предмет и задачи курса. Понятие культуры. История культуры как научная и учебная дисциплина. Художественная культура – часть мировой и национальной культуры. Многообразие видов искусства и творчества. Значение русской культуры в контексте мировой художественной культуры. Источники по истории русской культуры. Роль культурного наследия и задачи его сохранения, реставрации, использования в России. Важнейшие хранилища памятников русской культуры: исторические города и селения, заповедники и музеи, библиотеки и архивы. Историография истории русской культуры. Периодизация культурно-исторического процесса в России.

Тема 1.2. Древнейшие корни культуры восточных славян

Язычество как мировоззрение первобытности. Отражение древнейшей мифологии в фольклоре, повериях, декоративно-прикладном искусстве, жилище, быту русского народа, родственных и соседних народов. Языческие идолы и святилища. Идол из р. Збруч. Украшения и обереги из восточнославянских кладов и курганов. Бронзовые и серебряные фибулы. «Лунницы». Подвески и другие женские украшения. Височные кольца различных восточнославянских племен. Турьи рога из кургана «Черная могила». Погребальные обряды славян-язычников.

Тема 1.3. Влияние принятия христианства на русскую культуру. Особенности культуры русского средневековья

Культурные связи восточных славян и Древней Руси с Византией, Европой, странами Востока. Византийская художественная система. Распространение христианства в русских землях.

«Двоеверие». Влияние принятия христианства на культуру восточных славян.

Этапы культурного развития в средневековой Руси и России. Древнерусская народность и ее распад. Великорусская народность. Взаимосвязь хозяйственных, политических и культурных процессов в русском обществе и государстве. Характер культуры средневековья. Роль религии и церкви. Светские элементы. Город и село. Человек в средневековой культуре.

Древнерусская культура как часть православного христианского мира. Взаимоотношения с западным христианством и его культурой, с мусульманским Востоком.

Тема 1.4. Устное народное творчество

Прозаические жанры русского фольклора. Сказки: о животных, волшебные, бытовые. Предания, легенды, былички. Поэтические жанры фольклора. Героические былины. Былины-новеллы. Баллады. Исторические песни. Духовные стихи и их исполнители – «калики перехожие». Скоморохи и «смеховой мир» в русском фольклоре. Лирика свадебного и других народных обрядов. Хороводные, игровые, необрядовые лирические песни. Собираение и исследование памятников фольклора.

Тема 1.5. Письменность, грамотность, образование в Древней Руси и Российском государстве до конца XVII века

Зарождение письменности. Создание славянской азбуки. Кириллица и глаголица. Распространение грамотности и книжности на Руси. Берестяные грамоты. Граффити. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика, миниатюра. Появление книгопечатания (Иван Федоров) и его развитие в XVI-XVII вв. Образование на Руси. Мастера грамоты. Буквари Василия Бурцева и Кариона Истомина. Школы. Славяно-греко-латинская академия.

Древнерусский календарь. Естественнонаучные и технические знания. Русские путешественники и землепроходцы.

Тема 1.6. Литература, общественно-политическая и историческая мысль XI-XVII веков

Своеобразие бытования древнерусских литературных произведений. «Литературный этикет» и традиционность. «Средневековый историзм», гражданственность и патриотизм древнерусской

литературы. Ее основные жанры: агиография, слова и поучения, хождения, воинские, нравоучительные и сатирические повести, притчи, стихотворство. Переводы. Летописи как памятник художественной литературы и исторической мысли. Летописные своды. Степенная книга. Исторические повести. Хронографы. «Великие Минеи Четии». Русские писатели и книжники: Нестор, Владимир Мономах, Афанасий Никитин, Ермолай-Еразм, митрополит Макарий, протопоп Сильвестр и др.

Общественная мысль и публицистика, их расцвет в конце XV-XVII вв. Иосифлянские и нестяжательские традиции. Иосиф Волоцкий. Нил Сорский. Максим Грек. Поиск места Российской державы в истории и современности. Теория «Москва – третий Рим» и «Сказание о князьях Владимирских». Споры о путях политического развития страны. Иван Пересветов. Иван Грозный. Андрей Курбский. События и уроки «Смутного времени» в сочинениях современников. Авраамий Палицын. Иван Тимофеев. Отражение в публицистике раскола русской церкви. Протопоп Аввакум и его современники. Предтечи «новой» культуры. Юрий Крижанич. Симеон Полоцкий. Сильвестр Медведев.

Тема 1.7. Народное деревянное зодчество

Дерево как строительный материал, приемы работы мастеров-плотников. Музеи деревянного зодчества в Коломенском (Москва), Суздале и Костроме, «Малые Корелы» под Архангельском, «Кижы» в Карелии, «Витославицы» под Великим Новгородом и др.

Амбары, мельницы, мосты, прочие хозяйственные постройки. Жилые постройки, избы-четырёхстенки, пятистенки, шестистенки. Дома-дворы: «брус», «глаголь», «кошель». Дворец в Коломенском.

Крепостные сооружения. Надвратная башня Николо-Карельского монастыря. Башни и фрагменты стен Братского и Сумского острогов.

Культовые сооружения. Клетские церкви и часовни. Церковь Лазаря из Муромского монастыря. Церковь Ризоположения из села Бородавы. Никольские церкви из сел Глотова и Тухоля. Шатровые храмы. Никольская церковь в селе Лявля. Церковь Георгия из села Вершина. Кубоватые церкви. Вознесенская церковь из села Куше-

река. Храм Ильи-пророка в Водлозерском национальном парке. Ярусные и многоглавые храмы. Ильинская церковь в Белозерске. Церковь Иоанна Богослова на р. Ишне. Церковь Преображения из села Козлятьево. Погост Кижи: Преображенская и Покровская церкви, колокольня, ограда. «Всефасадность» в русской архитектуре. Вопрос сохранения памятников деревянного зодчества. Утраты последних лет. Успенская церковь в Кондопоге. Преображенская церковь из села Спас-Вёжи.

Тема 1.8. Каменная архитектура русских земель до конца XVII века

Каменное зодчество в Киевской Руси и русских землях X - начала XIII вв. Архитектура – ведущий вид средневекового искусства, ее синтезирующая роль. Крестовокупольный стиль каменного храмового зодчества. Древнейшие русские храмы. Спасский собор в Чернигове. Софийские соборы Киева и Новгорода. Храмы Киево-Печерского и новгородских Юрьева и Антоньева монастырей. Никольский собор и другие церкви на Торговой стороне Новгорода. Храмы Мирожского и Ивановского монастырей Пскова. Архитектурные школы Чернигова и Смоленска. Церковь Параскевы Пятницы. Церковь Архангела Михаила (Свирская). Белокаменное зодчество Северо-Восточной Руси. Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота Владимира. Церковь Покрова на Нерли. Дворец в Боголюбове. Соборы Переславля-Залесского, Суздаля и Юрьева-Польского.

Возрождение и развитие каменного зодчества на Руси в середине XIII - XV вв. «Классический» период архитектуры Новгорода. Церкви Николы на Липне, Спаса на Ковалёве, Спаса на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках. Крепостное, гражданское и храмовое зодчество Пскова. Церкви Василия на Горке, Николы со Усохи, Богоявления в Запсковье, Успения у Парома. Раннемосковская архитектура XIV - первой половины XV вв. Храмы в Андронниковом, Троицком, Савво-Сторожевском монастырях. Успенский собор в Звенигороде.

Подъем русской архитектуры в конце XV-XVI вв. Москва – центр русской архитектуры и градостроения. Синтез достижений архитектурных школ русских земель и развитие их традиций. Создание ансамбля Московского Кремля: соборы, дворцы, стены и

башни. Возобновление строительства больших крестовокупольных соборов. Преодоление канонов крестовокупольного стиля в бесстолпных храмовых сооружениях. Шатровый стиль в зодчестве XVI-XVII вв. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Покрова на Рву.

Архитектурные школы и направления XVII века. «Московское узорочье». Церковь Троицы в Никитниках. Ярославское зодчество. Распространение каменного гражданского строительства. Дворцовые и церковно-монастырские комплексы в Москве, Угличе, Ростове Великом, Новом Иерусалиме, Троице-Сергиевой Лавре и др. «Нарышкинское (московское)» барокко. Церкви Покрова в Филях, Воскресения в Кадашах, Знамения в Дубровицах.

Тема 1.9. Древнерусская живопись

Изобразительное искусство в Киевской Руси и русских землях X-XIII веков. Особенности средневековой живописи. Техника мозаики, фрески, иконописи, миниатюры. Композиция храмовой росписи. Византийские иконы и греческие художники на Руси. «Богоматерь Владимирская». Византийская традиция в русской иконе XII-XIII вв. Зарождение живописных школ в русских землях. «Ярославская Оранта», «Спас Нерукотворный», «Георгий (Поясной)», «Ангел Златые Власы», «Илья Пророк в пустыни», «Иоанн, Георгий и Власий».

Расцвет средневековой живописи в XIV-XV вв. Иконостас и его чины: местный, деисусный, праздничный, пророческий, праотеческий. Иконопись и фрески Новгорода и Северо-Восточной Руси первой половины - середины XIV вв. «Святой Георгий в житии», «Чудо Георгия о змии», «Чудо о Флоре и Лавре», «Битва суздальцев с новгородцами». Феофан Грек. Роспись церкви Спаса на Ильине. Андрей Рублев. Иконы «Звенигородского чина». «Троица». Роспись Успенского собора во Владимире. Живопись конца XV-XVI веков. Дионисий, его сотрудники и ученики. Монументальные росписи соборов Московского Кремля и Ферапонтова монастыря. Пути развития русской живописи в XVI в. Иконы «Церковь Воинствующая», «Четырехчастная», «Притча о слепце и хромце».

Монументальная и станковая живопись XVII века. Зарождение новой художественной системы. Иконопись «строгановской школы». Симон Ушаков и его современники. «Древо государства

Российского». Храмовые росписи. Живописные артели Гурия Никитина и Силы Савина, Федора Игнатъева и Дмитрия Григорьевца-Плеханова, других мастеров. Парсуны. Лубок. Книжная иллюстрация.

Тема 1.10. Декоративно-прикладное искусство X-XVII веков

Декоративно-прикладное искусство Киевской Руси, русских земель и Российского государства X-XVI вв. Деревенское и городское ремесло. Приемы работы ювелиров: ковка, литье, резьба, чеканка, басма, скань (филигрань), зернь, чернь, эмаль, золочение. Изделия ювелирного ремесла, их типология и бытование в светском и церковном обиходе. Бармы и колты клада из Старой Рязани. «Черниговская гривна». Большой Сион Софийского собора. Кратеры мастеров Косты и Братилы. Панагиар мастера Ивана. Икона-складень мастера Лукиана. Оклад Евангелия Успенского собора Московского Кремля. Художественная обработка цветных и черных металлов. «Золотые ворота» соборов Суздаля, Александровый слободы, Московского Кремля в технике золотой наводки на меди. Резьба по дереву, камню, кости. Царское место в Успенском соборе. Лицевое и орнаментальное шитье. Покровы Кирилла Белозерского и Сергия Радонежского. Знамя «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину».

Декоративно-прикладное искусство XVII века. Государственные регалии. «Большой наряд» царя Михаила Федоровича: венец, скипетр, держава. Предметы царского и боярского быта. Парадная посуда (ковши, братины, енды, чаши, чарки, стопы, кубки, тарелки, ставцы) и оружие. Шлем мастера Никиты Давыдова. Церковная утварь. Серебряная рака царевича Дмитрия. Бронзовый шатер над усыпальницей патриарха Гермогена. Резьба по дереву. Иконостас в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.

Тема 1.11. Музыка и театр в средневековой Руси

Древнеславянские и византийские традиции в музыке. Народная инструментальная музыка. Хоровое духовное пение. Знаменный распев и крюковая нотация. Партесное пение эпохи барокко. Борьба с многогласием. Русские композиторы XVI-XVII вв.: Федор Христианин (Крестьянин), Н.П. Дилецкий, Н. Калашников и др. Канты и псалмы.

Народный театр. Скоморохи. Театр Петрушки. «Действа» – театрализованные представления религиозного содержания. При-

дворный театр царя Алексея Михайловича, его репертуар и исполнители. Школьный театр в духовных учебных заведениях.

Тема 1.12. Утверждение «новой» культуры. Наука и образование в XVIII в.

Понятие «новой» культуры. Особенности русской культуры нового времени. Петровские преобразования в области культуры и быта. Введение европейского календаря и костюма. Ассамблеи. Утверждение «новой» культуры в середине и второй половине XVIII в. Расширение общения с культурами других стран и народов.

Возникновение и развитие светской школы и науки. Петербургская академия наук. Европейские ученые в России. Л. Эйлер. Д. Бернулли. Ф.У. Эпинус. Российские изобретатели. А.И. Нартов. И.И. Кулибин. Географические исследования, путешественники и мореплаватели. «Великая Северная» экспедиция. Г.Ф. Миллер. М.В. Ломоносов. Московский университет. Профессиональные и сословные учебные заведения. И.И. Бецкой и идея воспитания «новой породы людей». Открытие народных училищ в 1780-е гг. Ф.И. Янкович де Мириево.

Превращение исторических знаний в науку. Русские экономисты и агрономы. П.И. Рычков – первый член-корреспондент Академии наук.

Тема 1.13. Книжное дело, печать, литература и общественно-политическая мысль XVIII века

Книжное дело. Введение гражданского шрифта. Типографии. «Вольное книгопечатание». Издательская деятельность Н.И. Новикова. Распространение и бытование книги. Цензура. Периодическая печать.

Литература петровского времени, русского классицизма и сентиментализма. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский. М.В. Ломоносов. А.П. Сумароков. Г.В. Державин. А.Н. Радищев. Н.М. Карамзин. Появление и расцвет журналистики. Сатирические журналы Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова.

Идеологи петровских преобразований. Феофан Прокопович, И.Т. Посошков. Идеи Просвещения в литературе, публицистике и философской мысли России. С.Е. Десницкий. Д.С. Аничков. Конкурс в Вольном Экономическом Обществе. А.Я. Поленов. Уложен-

ная комиссия 1767-1768 гг. Консервативное направление в общественно-политической мысли. М.М. Щербатов. Идеология «просвещенного абсолютизма» в трактовке Екатерины II и ее окружения.

Тема 1.14. Архитектура в России XVIII века

Архитектура барокко в России первой трети XVIII века. Новое в градостроении и архитектуре общественных и жилых зданий. Особенности застройки Санкт-Петербурга. Своеобразие барокко в России. Зодчество петровского времени. Д. Трезини, И.П. Зарудный, И.Г. Земцов. Дворец А.Д. Меншикова в Петербурге. Кунсткамера. Расцвет русского барокко в середине XVIII в. Д.В. Ухтомский. С.И. Чевакинский Б.Ф. Растрелли. Дворцы и парки барокко. Ансамбли Ораниенбаума, Петергофа, Царского села, Летнего сада. Зимний дворец. Смольный монастырь. Интерьеры в стиле барокко и рококо.

Переход к классицизму. Ордерная тектоническая система. Ранний классицизм. А. Ринальди. А.Ф. Кокоринов. Ж.-Б. Валлен-Деламот. Здание Академии художеств. Ю.М. Фельтен. К.И. Бланк. Строгий классицизм. Д. Кваренги. Здание Академии наук. И.Е. Старов. Н.А. Львов. Ч. Камерон. В. Бренна. Архитекторы Москвы В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Пашков дом. Петровский дворец. Здание Сената в Кремле. Колонный зал Благородного собрания. Михайловский замок в Петербурге. Новые царские резиденции: Гатчина, Павловск, Царицыно. Подмосковные усадьбы знати. Кусково. Останкино.

Тема 1.15. Живопись XVIII века

Живопись и графика в первой половине и середине XVIII в. Изменение художественной системы и техники: светская живопись, рисунок, гравюра. Начало расцвета портретного жанра. Первые русские художники-портретисты. И.Н. Никитин. Портреты напольного гетмана, канцлера Г.И. Головкина, Петра I на смертном одре, С.Г. Строганова. А.М. Матвеев. «Автопортрет с женой». Искусство портрета середины XVIII в. в творчестве И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова и др. Провинциальный портрет. Гравюра и рисунок. А.Ф. Зубов. М.И. Махаев. Мозаики М.В. Ломоносова. Г.Х. Гроот и другие художники-иностранцы в России.

Живопись второй половины XVIII в. Великие русские портретисты Ф.С. Рокотов, В.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский и их

творчество. Академия художеств и академическая школа живописи. А.П. Лосенко. Исторические полотна Г.И. Угрюмова. Начало русской жанровой и пейзажной живописи и графики: И.А. Ерменев, М. Шибанов, С.Ф.м Щедрин, Ф.Я. Алексеев, М.М. Иванов, Г.И. Скородумов.

Тема 1.16. Скульптура XVIII века

Скульптура барокко. Б.К. Растрелли. Бюст и конная статуя Петра I. «Анна Иоанновна с арапчонком». Декоративная скульптура.

Скульптура классицизма. Обращение к наследию античности, темам патриотизма и гражданственности в работах М.И. Козловского, Ф.Г. Гордеева, И.П. Прокофьева, Ф.Ф. Щедрина. Надгробия. И.П. Мартос. Скульптура в архитектурных сооружениях, парках, фонтанах. Э.М. Фальконе. Памятник Петру I («Медный всадник»). Ф.И. Шубин. Портреты А.М. Голицына, П.А. Румянцева-Задунайского, Е.М. Чулкова, Ш. Михельсон, И.И. Бецкого, братьев Орловых, М.В. Ломоносова, Павла I. «Екатерина II – законодательница».

Тема 1.17. Декоративно-прикладное искусство в XVIII веке

Перемены в быту, влияние на декоративно-прикладное искусство. Особенности изделий в стилях барокко, рококо, классицизма.

Серебряное и золотое дело: петербургская школа, московские мастера и мануфактуры, черневое серебро Великого Устюга. Новые типы посуды из драгоценных и цветных металлов: чайники, кофейники, бульотки, самовары. Предметы домашней и церковной утвари. Государственные регалии. Ордена и медали. Эмали. Художники-эмальеры А.Г. Овсов, Г.С. Мусикийский.

Появление русского фарфора. Д.И. Виноградов. Императорский и частные фарфоровые заводы. Майолика, фаянс. Художественное стекло. Декоративные ткани и шпалеры. Новое в одежде. Корпусная и наборная мебель. Маркетри. Экипажи. Декоративный камень. Камеи.

Художественные народные промыслы. Резные и инкрустированные донца Городца. Резьба по кости Холмогор. Золотое шитье Тверской губернии. Кружева Галича и Вологды. Керамика Гжели.

Тема 1.18. Музыка и театр в XVIII веке

Многоголосое хоровое пение. Канты. Инструментальная музыка и оркестры. Оперное искусство. Балет. Музыка в придворном, городском и крестьянском быту. Возникновение национальной композиторской школы. Е.И. Фомин. И.Е. Хандошкин. Д.С. Бортнянский. М.С. Березовский. А.О. Козловский.

Попытки создания общедоступного публичного театра при Петре I. Спектакли при дворе. Школьные театры в духовных и светских учебных заведениях. Профессиональные труппы иноземных актеров. Драматургия русского классицизма: трагедии и комедии. Влияние сентиментализма на театральный репертуар. Появление драмы и комической оперы. А.П. Сумароков – драматург и театральный деятель. Создатель русского профессионального театра Ф.Г. Волков. Его друг и последователь И.А. Дмитревский. Массовые театральные зрелища. Крепостной театр. Театр графов Шереметевых в Кускове и Останкине. П.И. Ковалева-Жемчугова, Т.В. Шлыкова-Гранатова и другие артисты. Любительский и народный театр.

Тема 1.19. Особенности русской культуры первой половины XIX века. Наука, образование, книжное дело и периодика

Отличительные черты русской культуры 19-го столетия, ее роль в мировой культуре, периодизация, история изучения. Предпосылки «золотого века» русской культуры. Влияние экономического развития, укрепления хозяйственных и торговых связей, распространения отходничества на культуру. Столица и провинциальный город, усадьба и деревня в культурном процессе. Культурно-информационная инфраструктура: пути сообщения, транспорт, почта. Политика и общественная активность в области культуры. Цензура. Меценатство. Межнациональные и зарубежные культурные связи.

Война 1812 года и подъем национального самосознания. Возрастание интереса к отечественной истории. «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Начало систематического собирания и публикации источников по русской истории. Интерес к фольклору со стороны образованной части общества. Научные учреждения и общества. Русское географическое общество. Великие географические открытия русских. Успехи естественных и гуманитарных наук. Выдающиеся деятели науки и техники.

Реформы в области образования в царствование Александра I и Николая I. Рост числа начальных школ различных ведомств и уровня грамотности дореформенной России. Развитие религиозной, профессиональной, средней общеобразовательной и высшей школы. Открытие университетов в Петербурге, Казани, Харькове. Художественное образование в России. Изменения в Академии художеств. Открытие Московского училища живописи и ваяния.

Формирование системы культурно-просветительских учреждений. Библиотеки. Возникновение публичной библиотеки в Петербурге. Музеи. Открытие для широкой публики Оружейной палаты Кремля и Императорского Эрмитажа. Частные художественные собрания.

Книгоиздательское дело и книжная торговля. Журналы, их тематическая и идейная направленность. Разнообразие столичных газет. «Губернские ведомости» – первые провинциальные газеты.

Тема 1.20. Литература, эстетическая и общественно-политическая мысль, музыка и театр первой половины XIX века

Литература – ведущая область русской культуры первой половины XIX века и основная форма выражения общественно-политических идей. Художественные направления в литературе.

Сентиментализм Н.М. Карамзина и его последователей. Споры о литературном языке и стилистике. А.С. Шишков и «Беседа любителей русского слова». Романтизм 1810-1820-х гг. В.А. Жуковский. Литературные общества «Арзамас», «Зеленая лампа», «Вольное общество любителей русской словесности». Литературные салоны и их расцвет во второй четверти XIX в. Реализм. Становление русской классической литературы «золотого века» и утверждение норм литературного языка в творчестве А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и их современников. Исторические романы М. Загоскина и И. Лажечникова. «Натуральная» школа и «критический» реализм в 1840-1850-е гг. Превращение литературно-художественной критики в оружие идейной и общественно-политической борьбы.

Основные направления общественно-политической мысли. Идеи декабристов и их влияние на общество. Теория «официальной народности». С.С. Уваров. «Философические письма» П.Я. Чаадаева и споры вокруг них. Интерес к классической немецкой

философии. Западники и славянофилы. А.С. Хомяков. К.С. и И.С. Аксаковы. Ю.Ф. Самарин. Утопический социализм. В.Г. Белинский. А.И. Герцен.

Развитие эстетической мысли. «Вольное общество любителей Российской словесности, наук и художеств», «Общество поощрения художеств», их роль в развитии русской культуры и искусства. Первые художественные журналы в России.

Связь театрального и музыкального искусства с литературой, с идейными спорами, общественными настроениями. Основные центры театральной культуры. Малый театр и его роль в становлении реализма на русской сцене. М.С. Щепкин и другие выдающиеся актеры. Театр в провинции. Утверждение национальной школы в оперной и симфонической музыке. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Музыка в быту. Русский романс.

Тема 1.21. Высокий классицизм в архитектуре Петербурга первой половины XIX века

Архитектура первой трети XIX в. Основные черты стиля высокого (позднего) классицизма. Развитие городского ансамбля при строительстве общественных зданий. Синтез архитектуры и скульптуры. Внедрение новых технических приемов и новых строительных материалов.

Первый этап высокого классицизма Петербурга. Д. Кваренги. Смольный институт. А.Н. Воронихин. Казанский собор и создание городского ансамбля на главной улице Петербурга. А.Д. Захаров. Здание Адмиралтейства и принцип решения крупного ансамбля в историческом центре Петербурга. Роль скульптурной декорации в оформлении фасада. Тома де Томон. Биржа. Ростральные колонны.

Второй этап высокого классицизма Петербурга после войны 1812 года. К.И. Росси – мастер монументальных и крупных городских ансамблей. Михайловский дворец. Здание Главного штаба и ансамбль Дворцовой площади. Александринский театр, площадь и улицы, примыкающие к нему. Здание Сената и Синода, Сенатская площадь. Усиление роли декоративных элементов и скульптуры.

Завершение застройки Стрелки Васильевского острова. И.Ф. Лукини. Здания Таможни и пакгаузов. В.П. Стасов. Павловские казармы в Петербурге. Проекты полковых соборов. Участие в застройке Москвы (Провиантские склады) и Костромы (Табачные

ряды). Жилые постройки П. Жако и Д. Адамини. Петербургские мостостроители В.И. Гесте, Е.А. Адам, Г. Треттер. Зеленый (Полицейский), Трехколенный, Почтамтский и Банковский мосты.

Тема 1.22. Архитектура классицизма первой половины XIX века в Москве, подмосковных усадьбах и провинциальных городах. Переход от классицизма к эклектике в середине XIX века

Особенности московской архитектурной школы высокого классицизма. Градостроительные задачи после пожара Москвы в 1812 г. Роль О.И. Бове в создании нового облика древней столицы. Реконструкция Красной площади. Закладка Александровского сада. Здание Манежа (совместно с А. Бетанкурром) и Манежная площадь. Здание Большого театра (совместно с А.А. Михайловым) и ансамбль Театральной площади. Триумфальная арка. Церковь Всех Скорбящих Радости. Своеобразие композиционных решений жилых и общественных зданий Д.И. Жилярди. Дом Луниных. Здание Опекунского совета. Реконструкция Московского университета. Усадьба Кузьминки. А.Г. Григорьев. Особняки Хрущевых и Станицкой. Церковь Большое Вознесение. А. Витберг. Проект Храма Христа Спасителя в Москве. Е.Д. Тюрин. Собор Богоявления в Елохове. Ансамбль подмосковной усадьбы Юсуповых в Архангельском. Крепостные архитекторы и мастера.

Причины разложения стиля классицизма и перехода к эклектике (историзму). Появление новых типов зданий и сооружений: музеев, железнодорожных вокзалов, магазинов-пассажей и др. Эклектика в Петербурге. О. Монферран. Исаакиевский собор. А.П. Брюллов. Лютеранская церковь святого Петра. Аничков мост (совместно с А.Д. Готманом и П.К. Клодтом). А.И. Штакеншнейдер. Дворец Белосельских-Белозерских. Интерьеры Зимнего дворца. Л. Кленце. Новый Эрмитаж. Р.А. Желязевич. Пассаж. Эклектика Москвы. Постройки М.Д. Быковского в Страстном и Ивановском монастырях. К.А. Тон. Храм Христа Спасителя. Большой Кремлевский дворец. Оружейная палата. Железнодорожные вокзалы в Москве и Петербурге.

Провинциальный классицизм и эклектика. Памятники и ансамбли Ярославля, Костромы, Вологды, других городов. Воспроизведение приемов каменной архитектуры в деревянной застройке. Творчество губернских архитекторов. П.Я. Паныков. П.И. Фурсов.

Тема 1.23. Особенности живописи первой половины XIX века. Мастера романтического портрета О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и их современники

Своеобразие позднего классицизма в живописи. Разнообразие стилистических проявлений в произведениях искусства. От классицизма и сентиментализма к романтизму и реализму.

В.К. Шебуев. «Гадание. Автопортрет». А.И. Варнек. «Автопортрет». П.Е. Заболотский «Портрет М.Ю. Лермонтова».

О.А. Кипренский. Ранний период творчества. Портреты мальчика Челищева, Хвостовой, Давыдова, Ростопчиных, Жуковского, Уварова. Графические портреты периода Отечественной войны. Пенсионерская поездка в Европу и поздний период творчества. Портреты Авдулиной, А.С. Пушкина. Эволюция образа художника в автопортретах.

В.А. Тропинин. Развитие интимного портрета. Работы московского периода. «Портрет сына», «Портрет П.А. Булакова», «Портрет А.С. Пушкина», «Гитарист», «Кружевница», «Белошвейка», «Пряха», «Автопортрет», «Портрет И.П. Шереметевской».

Народный бытовой портрет. Произведения непрофессиональных и провинциальных художников.

Тема 1.24. Утверждение в русском искусстве первой половины XIX века пейзажа, бытового жанра, натюрморта

С.Ф. Щедрин – основоположник русского лирического пейзажа. «Новый Рим. Замок св. Ангела». «Берег Сорренто с видом на остров Капри». «Большая гавань на острове Капри». «Терраса, обвитая виноградом». «Терраса на берегу моря. Капуччини близ Сорренто». А.Г. Венецианов. Жанровые композиции, изображения природы и интерьера. «Гумно». «На пашне. Весна». «На жатве. Лето». «Утро помещицы». Крестьянские образы. «Захарка». «Пряха». «Девушка с телянком». «Жнецы». «Спящий пастушок». «Девушка в платке». Автопортрет и портреты. Школа Венецианова. Г.В. Сорока. «Кабинет дома в Островках», «Рыбаки», «Портрет А.Г. Венецианова», «Автопортрет». Е.Ф. Крендовский. «Сборы на охоту». А.В. Тыранов. «Мастерская художников братьев Чернецовых». Н.С. Крылов. «Зима». С.К. Зарянко. «Портрет Ф.П. Толстого». К.А. Зеленцов. «В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях».

Пейзажная живопись М.Н. Воробьева («Вид Дворцовой набережной», «Вид пристани с египетскими сфинксами днем»), М.И. Лебедева («Аричча близ Рима», «В парке»), А.М. Дорогова («Вид Константинополя»). Кавказские, крымские и волжские пейзажи Н.Г. и Г.Г. Чернецовых. И.К. Айвазовский. Развитие от романтического к реалистическому пейзажу («Девятый вал», «Черное море»). Натюрморт. И.Т. Хруцкий. «Цветы и плоды».

Тема 1.25. Исторический жанр в первой половине XIX в. Творчество К.И. Брюллова и А.А. Иванова. Зарождение критического реализма

Ф.А. Бруни. «Смерть Камиллы, сестры Горация». «Медный змий». К.И. Брюллов. Эволюция творчества. Сочетание традиций классицизма с чертами романтизма и реализма. «Итальянский полдень». «Вирсавия». «Последний день Помпеи», «Оборона Пскова». «Всадница». Портреты Н. Кукольника, А. Струговщикова, Ю. Самойловой, Е. Строгановой, великой княгини Елены Павловны, М.-А. Ланчи. Автопортреты. Росписи Исаакиевского собора.

А.А. Иванов. Ранние работы. «Приам, испрашивающий у Ахилла тело Гектора», «Аполлон, Кипарис и Гиацинт, занимающиеся музыкой», «Явление Христа Марии Магдалине». Работа над картиной «Явление Христа народу». Этюды к ней. Жанровые работы и пейзажи.

Графика и ее значение в развитии русского искусства. Военные картинки 1812 года И.И. Тербенева и других авторов. Зарождение критического отношения к действительности. Работы В.Ф. Тимма и Т.Г. Шевченко. Сближение графического искусства с литературой своего времени. Иллюстрации А.А. Агина к «Мертвым душам» Н. Гоголя и Г.Г. Гагарина к «Тарантасу» В. Сологуба.

П.А. Федотов и развитие бытового жанра. «Разборчивая невеста», «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора». Поздние произведения. «Вдовушка», «Игроки», «Анкор, еще анкор!».

Тема 1.26. Скульптура и декоративно-прикладное искусство первой половины XIX века

Связь скульптуры с архитектурой. Работы мастера-каменотеса С.К. Суханова на здании Биржи и ростральных колоннах. Мотивы сентиментализма в скульптуре. П.П. Соколов. «Мо-

лочница с разбитым кувшином». И.П. Мартос – выразитель идей русского классицизма в различных жанрах. Тема надгробия, развитие идеи и формы выражения. Рельефы Казанского собора (совместно с И.П. Прокофьевым). Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф.Ф. Щедрин и И.И. Терещенев. Решение задачи синтеза скульптуры и архитектуры в здании Адмиралтейства. С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский. Скульптурные группы у здания Горного института. Колесницы Славы над аркой Главного штаба и Аполлона на Александринском театре. «Русский Сцевола». Портретные работы. Надгробия. Ф.П. Толстой. Медали в память Отечественной войны 1812 года, барельефы, круглая скульптура, графика. Б.И. Орловский. Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. П.К. Клодт. «Укрощение коня» на Аничковом мосту. Памятники Николаю I и И.А. Крылову. Н.С. Пименов и А.В. Логановский. Скульптуры играющих парней. И.П. Витали. Оформление Триумфальных ворот в Москве и Исаакиевского собора. Портреты. Н.А. Рамазанов. «Портрет Н.В. Гоголя». А.И. Терещенев. Атланты портика Нового Эрмитажа.

Вклад Академии художеств и крепостных мастеров в развитие декоративного искусства. Художественное ремесло в убранстве царских резиденций (Зимний дворец, Большой Кремлевский дворец и др.), аристократических усадеб (Архангельское), музеев (Новый Эрмитаж) и в быту: мебель, светильники, декоративные вазы, изделия из камня и металла. Обработка малахита – вершина русского камнерезного дела. Ювелирное искусство. Произведения фирмы Никольс и Плинке, фабрик Сазикова и Губкина, мастера И.В. Кейбеля. Церковная утварь. Посуда. Распространение самоваров. Фарфор. Стекло. Одежда и мода. Освоение техники производства и украшения булатной стали (Златоуст), флинтglassa (Гусь-Хрустальный), папье-маше (Федоскино), «мороза» по жести (Великий Устюг).

Тема 1.27. Особенности русской культуры второй половины XIX в. Наука, просвещение, книжное дело, периодика, графика, фотография

Влияние отмены крепостного права и реформ 1860-1870-х гг. на культурный процесс. Изменение облика пореформенного города. Усиление его влияния города культуру села. Расширение воз-

возможностей распространения достижений культуры в связи с развитием транспорта и почты, применением телеграфа и звукозаписи. Правительственный курс и преобразования в области культуры. Отношение к культуре общественных сил и течений. Частная инициатива и благотворительность. Международные культурные связи России и ее вклад в мировую культуру второй половины XIX века.

Условия развития науки и техники. Первые научные съезды в России. Научно-просветительское движение. Выдающиеся достижения русских ученых и изобретателей. Подъем исторической науки. С.М. Соловьев. В.О. Ключевский. Русские путешественники, географы, этнографы, фольклористы.

Политика властей в отношении начального образования. Министерские школы. Участие интеллигенции в развитии народного образования. Появление и расцвет земской школы. Роль церкви в распространении грамотности и просвещения. Церковно-приходские школы. Воскресные школы и формы внешкольного образования. Состояние среднего образования: гимназии и реальные училища. Профессиональное образование. Университеты и другие высшие учебные заведения. Женское образование. Высшие женские курсы. Эволюция художественного образования. Основание консерваторий.

Художественные и промышленные выставки. Общедоступные музеи и частные коллекции. Создание Третьяковской галереи. Библиотеки. Книгоиздание. Лубочная литература. Офени. Периодика в столицах и провинции. Эмигрантские и подпольные издания. Книжная и журнальная графика. Появление фотографии в России.

Тема 1.28. Общественно-политическая мысль, литература, театр и музыка второй половины XIX века

Основные проблемы русской общественной мысли. Охранительное течение и его идеологи. Русский либерализм, разнообразие его проявлений. Подъем радикальной революционной мысли. Народничество. Распространение марксизма. Нравственно-религиозные поиски русских мыслителей. Почвенничество. Создание Н.Я. Данилевским теории культурно-исторических типов.

Расцвет критического реализма в русской литературе второй половины XIX в. Нигилизм и антинигилистическая литература.

Переход ведущих мастеров слова от «злобы дня» к общечеловеческим философско-нравственным проблемам. Художественные достижения русских писателей. Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко и др. Влияние литературной критики на идейные воззрения и художественные вкусы читателей. Публицистика.

Театральная и музыкальная жизнь, утверждение в ней принципов реализма, народности, национального своеобразия. Театр А.Н. Островского. Композиторы «Могучей кучки». Музыкальный мир П.И. Чайковского. Формирование национальных оперной и хореографической школ. Романс и песня. Духовная музыка.

Тема 1.29. Архитектура второй половины XIX века

Внедрение в архитектуру достижений промышленного прогресса, совершенствование строительной техники, развитие типологии зданий. Тенденция перехода от дворца к особняку, от усадьбы к даче. Карабиха. Абрамцево. Спасское-Лутовиново. Ясная Поляна. Появление новых объектов садово-паркового искусства. Городские и курортные бульвары, сады, парки. Последствия капиталистического развития городов. Появление многоэтажного доходного дома.

Смешение «исторических» стилей. Использование стилизаторства – имитации форм и деталей одного или нескольких стилей. Неоренессанс в Петербурге. Дворец Великого князя Владимира Александровича (арх. А.И. Резанов), Архив Государственного Совета и дворец Великого князя Михаила Михайловича (арх. М.Е. Месмахер), Балтийский вокзал и особняк Штиглица (арх. А.И. Кракау). «Русский» стиль в Москве. Дом историка М. Погодина (арх. Н.В. Никитин), здания Исторического (арх. А.А. Семенов и В.О. Шервуд) и Политехнического (арх. И.А. Монигетти и Н.А. Шохин) музеев, Городской думы (арх. Д.Н. Чичагов), Биржи (арх. А.С. Каминский), Верхних торговых рядов (арх. А.Н. Померанцев). Церковь Воскресения «на крови» в Петербурге (арх. А. Парланд). Главный дом Нижегородской ярмарки (арх. К.В. Трайман, А.Т. Трамбицкий, А.И. фон Гоген). Работы В.А. Гартмана и И.П. Ропета (Петрова).

Тема 1.30. Утверждение реализма в живописи второй половины XIX в. Родоначальники передвижничества В.Г. Перов и И.Н. Крамской

Ведущая роль живописи среди других видов изобразительного искусства. Доминирующее значение реалистического направления. В.Г. Перов. Обличительные черты в живописи: «Проповедь на селе», «Сельский крестный ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах», «Трапеза». Зрелый период творчества: «Гитарист-бобыль», «Проводы покойника», «Тройка», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Последний кабак у заставы», «Утопленница», «На могиле сына». Портреты А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. Поздние работы: «Птицелов», «Рыболов», «Охотники на привале», «Спор о вере». Бытовой жанр в картинах И.М. Прянишникова «Шутники. Гостиный двор», В.В. Пукирева «В мастерской художника» и «Неравный брак», А.И. Соломаткина «Славильщики-городовые», В.И. Якоби «Привал арестантов». Реалистическое обращение к прошлому. Н.В. Неврев «Торг». В. Шварц «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче». «Бунт четырнадцати» во главе с И.Н. Крамским в Академии художеств. Санкт-Петербургская Артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок. В.В. Стасов – художественный критик и идеолог нового поколения художников. П.М. Третьяков – собиратель произведений нового русского искусства. Творчество И.Н. Крамского. Автопортрет и портреты деятелей культуры: Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова, мецената П.М. Третьякова, А.С. Суворина, В.С. Соловьева, И.И. Шишкина. Живопись на евангельские темы («Христос в пустыне») и в других жанрах. «Осмотр старого дома». «Лунная ночь». «Неизвестная (Незнакомка)». «Неутешное горе».

Тема 1.31. Реализм в историческом, религиозно-философском, бытовом, батальном жанрах второй половины XIX в. Традиции академизма в работах на темы античности и русской истории

Н.Н. Ге. Библейские образы в раннем творчестве: «Саул у Аэндорской волшебницы», «Тайная вечеря». Историческая живопись. «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе». Обращение к религиозно-нравственной тематике и поиски новой живо-

писной выразительности в поздних работах. «Что есть истина? Христос и Пилат». «Голгофа». Автопортрет.

Жанровая живопись передвижников. Г.Г. Мясоедов. «Земство обедает». «Страдная пора. Косцы». В.М. Максимов. «Больной муж». «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». «Все в прошлом». К.А. Савицкий. «Ремонтные работы на железной дороге». «Встреча иконы». «На войну». Н.А. Ярошенко. «Студент», «Курсистка», «Заклоченный», «Кочегар». «Всюду жизнь». «Портрет П.А. Стрепетовой». В.Е. Маковский. «На бульваре». «Вечеринка». «Крах банка», «Свидание». К.Е. Маковский, «Дети, бегущие от грозы».

Батальный жанр. В.В. Верещагин. «Туркестанская» и «балканская» серии картин: «Апофеоз войны», «Двери Тимура», «Торжествуют», «Смертельно раненый», «Перед атакой», «Панихида по убитым», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой». Незаконченная «индийская» серия. Серия «1812 год. Наполеон в России». Тема 1812 года в творчестве А.Д. Кившенко. «Военный совет в Филях».

Осмысление русской истории В.И. Суриковым. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря». Бытовые композиции. «Взятие снежного городка». Портреты.

Традиции академизма в исторической живописи. К.Д. Флавицкий. «Христианские мученики в Колизее». «Княжна Тараканова». В.С. Смирнов. «Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя». «Смерть Нерона». Г.И. Семирадский. «Танец среди мечей». «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине». «Похороны знатного руса».

Тема 1.32. Пейзажная живопись передвижников

Эстетика реалистического пейзажа второй половины XIX в. Идеал красоты и вдохновения в повседневных проявлениях родной природы. Лирический пейзаж. А.К. Саврасов. «Грачи прилетели» и «Разлив Волги под Ярославлем». Ф.А. Васильев. «Вид на Волге. Барки». «Оттепель». «Мокрый луг». «В крымских горах». Эпический пейзаж. И.И. Шишкин. «Рожь». «Полдень. В окрестностях Москвы». «Корабельная роща». «Среди долины ровныя...». «Дубовая роща». «Дождь в дубовом лесу». «Утро в сосновом бору».

А.И. Куинджи – мастер цвета и света в пейзаже. «Ночь на Днепре». «Красный закат на Днепре». «Украинская ночь», «Березовая роща». В.Д. Поленов. Патриархальный городской и усадебный пейзаж. «Московский дворик». «Бабушкин сад». «Заросший пруд». Сочетание пейзажа с евангельскими сюжетами. «На Тивериадском (Генисаретском) озере». «Христос и грешница».

Творчество И.И. Левитана – вершина исканий пейзажистов-передвижников. Ранние работы. «Осенний день. Сокольники». Зрелый период. Пейзаж-настроение и философский пейзаж. «Вечер. Золотой Плёс». «После дождя. Плёс». «Золотая осень». «Тихая обитель». «У омута». «Март» «Летний вечер». «Сумерки. Стога». «Владимирка». «Над вечным покоем». «Тишина». «Озеро».

Тема 1.33. Достижение И.Е. Репиным вершин русского реализма. Отход от реалистического искусства и зарождение русского декоративного модерна в творчестве В.М. Васнецова

И.Е. Репин. Постигание опыта академической школы. «Воскрешение дочери Иаира». «Садко». Произведения программного характера «Бурлаки на Волге» и «Крестный ход в Курской губернии». Обращение к историческим темам. «Царевна Софья». «Иван Грозный и его сын Иван. 18 ноября 1581 г.». «Запорожцы». Отражение революционного движения. «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», «Не ждали». Богатство психологической и эмоциональной характеристики в портретах В. Стасова, Л. Толстого, М. Мусоргского, А. Глазунова, П. Третьякова. Создание сложных групповых портретов. «Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». «Заседание Государственного Совета». Педагогическое, эпистолярное и мемуарное наследие художника.

В.М. Васнецов. Ранние произведения в бытовом жанре и отказ от него. Обращение к истории и сказке. «После побоища Игоря Святославича с половцами». «Три царевны подземного царства». «Аленушка». «Ковер-самолет». «Витязь на распутье». «Иван Грозный». Композиция «Каменный век» в Историческом музее. Стремление к возрождению древнерусского религиозного искусства. «Крещение Руси», «Богоматерь Благодатное небо» и другие сюжеты росписи Владимирского собора в Киеве и икон. Театрально-декорационная работа Васнецова над сказкой «Снегурочка». «Бо-

гатыри» как первое обращение в живописи к былинному эпосу и как декоративное панно. Ведущая роль Васнецова в зарождении национально-романтического направления русского модерна.

Тема 1.34. Скульптура и декоративно-прикладное искусство второй половины XIX века

Утрата скульптурой монументальных черт и увлечение повествовательностью. Памятники «Тысячелетие России» в Новгороде и Екатерине II в Петербурге (М.О. Микешин). Памятники в Москве А.С. Пушкину (А.М. Опекушин) и первопечатнику Ивану Федорову (С. Волнухин). Обращение М.М. Антокольского к скульптурным образам «монументальных личностей» (Сократ, Христос, Нестор, Иван Грозный, Ермак, Петр I) и портретам современников.

Бытовой жанр в скульптуре. Ф.Ф. Каменский. «Первый шаг». М. Чижов. «Крестьянин в беде». В.А. Беклемишев. «Деревенская любовь». Мелкая пластика. Вклад Е.А. Лансере в анималистический и исторический жанры. «Святослав». «Царский сокольничий». Мемориальная, садово-парковая, декоративно-прикладная скульптура.

Ведущие ювелирные фирмы и фабрики страны (О. Курдюкова, К.Э. Болина, П.А. Овчинникова, Д. Орлова, И.С. Губкина, Ф. Фульда, Грачевых, Сазиковых, И.П. Хлебникова, К.Ф. Верфеля и др.) Превращение мастерской Фаберже в крупнейшую ювелирную фирму России. Использование «натуральных форм» и «русской темы» в ювелирных изделиях. Имитация в драгоценных металлах иных материалов. Декоративное искусство в интерьере. Мебель и ее мастера. Культура одежды. Модные салоны. Народные художественные промыслы.

II семестр

РУССКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Тема 2.1. Особенности культуры рубежа XIX-XX веков в России. Общественно-политическая, философская и эстетическая мысль, литературные течения

Исторические условия развития отечественной культуры в период с конца 80-х гг. XIX в. до 1917 г. «Серебряный век» русской культуры. Отражение в искусстве сложных коллизий времени. Влияние общественной жизни на культурные процессы. Интеллигенция и революция. «Вехи». Факторы развития общественно-политической и философской мысли в России. Идеи всеединства и соборности в русской философии. В. Соловьев. Н. Бердяев. С. Булгаков. П. Флоренский. Мировое значение русской философии начала XX в.

Переосмысление задач искусства. Идея «искусства ради искусства». Параллельное развитие разнообразных стилистических тенденций. Появление стиля модерн. Подъем всех видов искусства, выравнивание в их развитии. Проблема синтеза искусства.

Новые направления в литературе. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Поэзия «серебряного века». А. Ахматова. Н. Гумилев. В. Брюсов. А. Блок. И. Северянин. З. Гиппиус. А. Белый. К. Бальмонт. Пролетарские и крестьянские поэты. Творчество представителей реалистического направления в литературе. Л. Толстой. А. Чехов. А. Куприн. И. Бунин. Л. Андреев. И. Мамин-Сибиряк. В. Короленко. М. Горький.

Тема 2.2. Наука, просвещение и печать конца XIX - начала XX веков

Исторические условия развития науки, техники, образования в конце XIX - начале XX вв. Основные направления научно-технических исследований. Научно-технические общества. Всероссийские съезды ученых. Мировое значение достижений русских ученых. Идеиные искания в российской науке. Успехи авиации и космонавтики. Н.Е. Жуковский. К.Э. Циолковский. Русские естествоиспытатели. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.П. Павлов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. И.И. Мечников. Достижения

русской астрономической, физической, математической школ, историков и экономистов.

Система образования в России конца XIX - начала XX в. Начальная, средняя и высшая школа. Усиление роли школ, училищ, университетов как центров образования и культуры. «Народные университеты». А.Л. и Л.А. Шанявские. Женское образование. Культурно-просветительные и образовательные общества.

Рост периодических изданий и книжного дела. Деятельность И. Сытина, К. Солдатенкова, Н. Рубакина, Я. Перельмана, А. Маркса, братьев Гранат и других издателей. Состояние библиотечного дела.

Тема 2.3. Музыка, опера, балет, театр и кино в конце XIX - начале XX веков

Особенности развития русского музыкального искусства. С.И. Танеев. А.К. Лядов. А.К. Глазунов. А.Н. Скрябин. И.Ф. Стравинский. Балеты «Весна священная», «Жар-птица», «Петрушка». Начало творческого пути Б.В. Асафьева и С.С. Прокофьева. С.В. Рахманинов как пианист, дирижер, композитор. Оперы «Алеко», «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». Концерты для фортепиано с оркестром, симфонии, романсы, церковная хоровая музыка. Духовная музыка А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова, А.Т. Гречанинова, А.Д. Кастальского. Народная музыка. В.В. Андреев. Создание Великорусского балалаечного оркестра. Музыкальное образование.

Развитие оперного и балетного искусства. Большой и Мариинский театры. Частная опера С.И. Мамонтова в Москве. Творчество Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинова. Поиск новых выразительных средств в балете. А.А. Горский. Преобразование балетного театра. М.М. Фокин. Балетная труппа С.П. Дягилева. Танцоры А. Павлова и В. Нижинский. Влияние русского балета на мировое хореографическое искусство.

Проблема обновления театра. К.С. Станиславский и В.Н. Немирович-Данченко. Московский художественный театр. Эволюция реализма в театре. Пьесы А.П. Чехова, А.М. Горького. Новый театр А.П. Ленского. В.Ф. Комиссаржевская и ее Драматический театр. Камерный театр А.Я. Таирова. Деятельность В.Э. Мейерхольда. Творчество М.Н. Ермоловой. Народные и любительские театры.

Первые демонстрации кинематографа. Возникновение отечественного кинопроизводства. А.А. Ханжонков.

Тема 2.4. Архитектура в конце XIX - начале XX веков

Основные направления русской архитектуры. Изменения в технологии строительства, внешней отделке зданий и оформлении интерьеров государственных, общественных и жилых помещений.

Национально-романтическое направление в модерне и неорусский стиль. В.М. Васнецов: церковь и деревянные постройки в Абрамцево, Третьяковская галерея и собственный дом в Москве. А.В. Щусев: Казанский вокзал и Марфо-Мариинская обитель в Москве, храм-памятник на Куликовом поле.

Разнообразие мастеров и памятников модерна Москвы. Ф.О. Шехтель: здание Художественного театра, Ярославский вокзал, особняки Морозовой, Рябушинского, Дерожинской, собственные дома. Л.Н. Кекушев: особняки А.И. Кекушевой, И.А. Миндовского, доходный дом И.П. Исакова. Малютин С.В. и Жуков Н.К.: доходный дом П.Н. Перцова. Р.И. Клейн: Средние торговые ряды на Красной площади, торговый дом «Мюр и Мерилиз», Музей изящных (изобразительных) искусств. В.Ф. Валькот: гостиница «Метрополь».

Модерн в Петербурге. Ф.И. Лидваль: доходный дом И.Б. Лидваль, Азово-Донской банк, гостиница «Астория». А.Е. Белогруд: доходный дом К.И. Розенштейна «с башнями». П.Ю. Сюзор: дом компании «Зингер». В.А. Липский и К.Н. Рошефор: торговый дом «Эдвардс и Схефальс». А.И. Гоген: особняк М.Ф. Кшесинской.

Неоклассицизм и неоренессанс эпохи модерна. И.В. Жолтовский: Дом скакового общества и особняк Тарасова в Москве. И.А. Фомин: особняк Половцова в Петербурге. В.А. Щуко: доходный дом К.В. Маркова в Петербурге. И.И. Рерберг: Киевский вокзал в Москве.

Архитектура российской провинции. Н.А. Спирин: театр им. Ф. Волкова в Ярославле. А.У. Зеленко: особняк Курлиной в Самаре. К.П. Головкин: дача «со слонами» в Самаре. А.И. Гоген: здание быв. Крестьянского и Дворянского банков в Самаре. В.И. Якунин: здание быв. Волжско-Камского банка в Самаре.

Тема 2.5. Живопись мастеров московской школы в конце XIX - начале XX веков

Расстановка художественных сил и множественность течений в русской живописи. Художники московской школы А.Е. Архипов. «По реке Оке». «Обратный». «Прачки». А.С. Степанов. «Журавли летят». С.В. Иванов. «В дороге. Смерть переселенца». «Расстрел». «Приезд иностранцев. XVII век». «Семья». Н.А. Касаткин. «Соперницы». С.А. Коровин. «На миру». Н.П. Богданов-Бельский. «Устный счет». Л.О. Пастернак. «Лев Толстой с семьей в Ясной Поляне». А.П. Рябушкин. «Потешные Петра I в кружале», «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами», «Московская улица XVII века», «Семья купца в XVII веке», «Русские женщины XVII столетия в церкви», «Московская девушка XVII века». «Едут!», «Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)». «Втерся парень в хоровод, ну старуха охать». М.В. Нестеров Ранние работы «До государя челобитчики», «Христова невеста», «За приворотным зельем», «Домик в Уфе». Картины на сюжеты монашеской жизни и жития Сергия Радонежского «Пустынный», «Видение отроку Варфоломею», «Юность преподобного Сергия», «Под благовест», «Великий постриг», «Молчание», «Соперницы (В лесах)». Портреты А.М. Васнецова, Е.П. Нестеровой, Архиепископа Антония, О.М. Нестеровой («Амазонка»), С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского («Философы»). Религиозно-философская проблематика в картинах «Святая Русь», «Душа народа (Христиане. На Руси)» и росписях Марфо-Мариинской обители.

Тема 2.6. Родоначальники нового русского изобразительного искусства К.А. Коровин, В.А. Серов, М.А. Врубель

Творчество К.А. Коровина – сочетание импрессионизма и декоративности. «Портрет хористки», «Северная идиллия». «У балкона. Испанки Леонора и Ампара». «В лодке». «Гаммерфест. Северное сияние». «Зимой». «Бумажные фонари». «Парижское кафе». «Париж. Бульвар капуцинок». «Париж ночью. Итальянский бульвар». «Гурзуф». «Пристань в Гурзуфе». Портреты и натюрморты.

В.А. Серов в поиске новых путей живописи. Ранние шедевры «Девушка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Картины в жанрах пейзажа и анимализма. «Октябрь. Домотканово». «Стригуны на водопое». Портретная живопись. Интерес

к русской истории. «Петр I». Иллюстрации к «Царской охоте». Обращение к античности. «Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая». Работа в театре.

М.А. Врубель – родоначальник символизма в русском искусстве. Станковая живопись: «Гадалка», «Пророк», «Шестикрылый серафим», «Демон сидящий», «Демон поверженный», «Царевна-лебедь», «Пан», «Сирень», «Жемчужина». Портреты Н.И. Забеллы-Врубель, С.И. Мамонтова, В.Я. Брюсова. Автопортрет. Росписи в храмах Киева. Панно «Принцесса Грёза» и «Богатырь». Иллюстрации к поэме «Демон». Керамика. Театральные декорации. Оформление интерьеров.

Тема 2.7. Художественные объединения «Мир искусства» и «Союз русских художников»

«Мир искусства». Этапы и характер журнальной, выставочной, культурно-просветительской деятельности. Театральное и декоративное искусство, журнальная графика и литературная иллюстрация «мирискусников». Особенности станковой живописи. А.А. Бенуа – лидер художественного объединения. «Старшее» поколение организаторов и участников «Мира искусства» конца 1890-х - начала 1900-х гг. К.А. Сомов. Л.С. Бакст. А.П. Остроумова-Лебедева. М.В. Якунчикова. Е.А. Лансере. М.В. Добужинский. И.Я. Билибин. А.Я. Головин. Ведущие художники «второго призыва» в возрожденном «Мире искусства» 1910-х гг. Н.К. Рерих. Б.М. Кустодиев. Элементы неоакадемизма в творчестве участников позднего «Мира искусства». З.С. Серебрякова. В.И. Шухаев. А.Е. Яковлев. Своеобразие творчества Б.Д. Григорьева.

И.Э. Грабарь. Сочетание импрессионистской техники и традиции русского снежного пейзажа. Натюрморты Исследовательская и реставраторская деятельность. «Союз русских художников» и развитие пейзажной живописи. Русская природа на полотнах В.К. Бялыницкого-Бирули. Деревня и дворянская усадьба в картинах С.Ю. Жуковского. Мотивы усадебных парков в произведениях С.А. Виноградова. Русская провинция в работах К.Ф. Юона. «Фантастические» крымские пейзажи К.Ф. Богаевского. Архитектура и история Москвы А.М. Васнецов. А.А. Рылов. «Зеленый шум» и «В голубом просторе». Ф.А. Малявин. «Смех». «Вихрь». «Бабы». «Две девки». «Верка».

Тема 2.8. «Вторая волна символизма» в русской живописи. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова, художников «Голубой розы» и К.С. Петрова-Водкина

Символизм в русской живописи. В.Э. Борисов-Мусатов. «Водоем». «Гобелен». «Призраки». «Изумрудное ожерелье». «Венки васильков». Художественное направление и состав «Голубой розы». П.В. Кузнецов. М.С. Сарьян. Н.П. Крымов. Н.Н. Сапунов. С.Ю. Судейкин.

Художник-мыслитель К.С. Петров-Водкин. Хвалынский, Самара, Петербург, Москва, Италия, Париж – этапы становления и обретения самостоятельности в творчестве. Обращение к традициям древнерусского искусства и эстетике символизма: «Сон», «Играющие мальчишки», «Купание красного коня», «Мать» (1913 и 1915), «Девушки на Волге», «Полдень. Лето». Росписи храма в Овруче.

Тема 2.9. Художественные объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»

Восприятие постимпрессионизма в русском искусстве. Художественное объединение «Бубновый валет». П.П. Кончаловский. Портрет художника Г.Б. Якулова. «Сиена. Порты Фонтебранда». «Семейный портрет». «Хлебы на зеленом». «Сухие краски». И.И. Машков. «Синие сливы». Автопортрет. А.В. Лентулов. Автопортрет «Великий художник». «Звон. Колокольня Ивана Великого». Р.Р. Фальк. «Солнце. Крым. Козы». Портрет Мидхата Рефатова. А.В. Куприн. «Натюрморт с тыквой». «Натюрморт с синим подносом».

Д.Д. Бурлюк – теоретик русского футуризма и кубофутуризма. «Портрет песнобойца футуриста Василия Каменского».

Художественное объединение «Ослиный хвост». Примитивизм в России. М.Ф. Ларионов. «Провинциальная франтиха». «Офицерский парикмахер». «Павлины». «Отдыхающий солдат». «Солдат в лесу». «Осень». «Венера». Лучизм Ларионова как один из первых вариантов беспредметной живописи. «Лучистый петух». «Лучистый пейзаж». Н.С. Гончарова. «Уборка хлеба». «Рыбная ловля». «Еврейская лавочка «Евангелисты». «Мальчик с петухом». Сопричастность футуризму. «Фабрика», «Аэроплан над поездом». Работа для театра.

Тема 2.10. Авангард в русской живописи середины 1910-х годов

Особенности художественного процесса и художественного авангарда в 1910-е годы. Связь русского авангарда с кубизмом, экспрессионизмом, фовизмом и другими течениями в европейском искусстве. Движение К.С. Малевича от импрессионизма к беспредметности. «Цветочница». «Автопортрет» «Полотеры». «Уборка ржи», «Лесоруб». «Корова и скрипка». Создание супрематизма. «Черный квадрат». «Красный квадрат». И.В. Клюн. «Грамофон». «Озонатор». «Супрематизм». И.А. Пуни. «Супрематический рельеф». «Супрематическая композиция».

В.Е. Татлин. Путь к конструктивизму. «Продавец рыб». «Матрос. Автопортрет». «Натурщицы». Контррельефы. «Амазонки» русского авангарда. Л.С. Попова. О.В. Розанова. Н.А. Удальцова. А.А. Экстер.

Принадлежность В.В. Кандинского к русской и немецкой художественной культуре. Юрист и знаток быта русской деревни. Учеба в Мюнхене. Участие в художественном объединении «Синий всадник». Разработка самостоятельной теории живописи в книге «О духовном в искусстве». Эволюция к беспредметности. «Дамы в кринолинах». «Озеро». «Мурнау». «Импровизация». «Композиция VII». «Москва. Красная площадь». «Сумеречное». «Синий гребень».

Соединение бытового жанра с фантастикой, абсурдом и гротеском в творчестве М.З. Шагала. Витебские корни его сюжетов. «Парикмахерская» «Над Витебском». «День рождения». «В ногу. У дома». «Над городом». «Прогулка». «Окно на даче. Заолшьё».

Своеобразии живописи П.Н. Филонова и его аналитический метод «Пир королей». «Крестьянская семья (Святое семейство)».

Тема 2.11. Скульптура рубежа XIX-XX веков

Особенности развития русской скульптуры в конце XIX - начале XX века. Петербургская школа скульпторов. Р.Р. Бах: Памятник А.С. Пушкину в Царском Селе. Московский скульптор и педагог С.М. Волнухин: памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве. Импрессионизм в скульптуре. П.Л. Трубецкой: «Московский извозчик», памятник Александру III в Санкт-Петербурге, портреты. А.С. Голубкина: «Волна» над входом в Московский

художественный театр, портреты. М.А. Андреев: памятник Н.В. Гоголю в Москве. А.Т. Матвеев: надгробие Борисова-Мусатова, «Спящие мальчики», «Сидящий мальчик». С.Т. Коненков: «Рабочий-боевик», «Паганини», «Нике», «Старичок-полевичок», «Стрибог», «Эос», «Автопортрет». Д.С. Эрьзя (Нефедов): «Эрзянка». И.С. Ефимов: «Зверь (Львица)».

Тема 2.12. Декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX веков

Особенности развития декоративно-прикладного искусства. С.В. Малютин, В.М. Васнецов М.А. Врубель, К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере как художники-декораторы и мастера прикладного искусства. Мастерские в Абрамцеве и Талашкине. Их организаторы Е.Д. Поленова и М.К. Тенишева. Мебельные и самоварные фирмы, фарфоровые и стекольные предприятия. Костюм эпохи модерна.

Изделия ювелирных мастерских и фабрик П. Овчинникова, К. Болина, М. Семеновой, И. Салтыкова, О. Курлюкова, И. Хлебникова, братьев Грачевых, П. Оловянишникова. Расцвет фирмы К. Фаберже. Работы ее лучших мастеров М. Перхина, Г. Вигстрема, В. Зуева и др.: часы, рамки, женские украшения, декоративная скульптура. Пасхальные яйца с моделями яхты «Штандарт», крейсера «Память Азова», сибирского поезда, Московского Кремля. Серия «Цветы Фаберже». Декоративная скульптура и фигурки животных.

Состояние народных промыслов. Ростовская финифть. Жостово, Холуй, Палех, Федоскино, Гжель и другие центры промыслов.

Тема 2.13. Государственная политика в области культуры, особенности духовной и художественной жизни стран в 1917-1930-е годы

Влияние революционных событий 1917 г. на судьбу России и культурную жизнь страны. Радикальное изменение социального и экономического статуса художника. Разрушение прежней системы руководства культурой и искусством, их финансирования. Практические шаги большевистского правительства в области культурных преобразований. Назначение А.В. Луначарского народным комиссаром по делам культуры в советском правительстве. Создание от-

дела ИЗО во главе с Д.П. Штеренбергом и Агитпропа. Национализация музеев, театров, кинодела, учебно-воспитательных учреждений, передача их в ведение Наркомпроса. Закрытие печатных изданий, роспуск профессиональных и творческих организаций, оппозиционных власти. Художественные объединения, проводившие культурную политику большевиков. Художественные учебные заведения в Москве и Петрограде. ВХУТЕМАС.

Активизация культурной жизни после гражданской войны. Проведение выставок, издание журналов по искусству. Художественные объединения 1920-1930-х годов: Ассоциация художников революционной России (АХРР), «Общество станковистов» (ОСТ), «Нового общества живописцев» (НОЖ), «Бытие», «Маковец», «Жар-цвет» и «Четыре искусства».

Изменение представления о культурной революции и методов руководства культурой и искусством во второй половине 1920-х гг. Отставка А.В. Луначарского. Реорганизация органов управления культурой и искусством в начале 1930-х гг. Процесс подмены свободного творчества принципами социалистического реализма. Решение ЦК ВКП(б) 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». Образование Союза советских художников и Союза литераторов СССР. Всероссийская Академия художеств и Институт живописи, скульптуры и архитектуры. Репрессии в отношении творческой интеллигенции.

Тема 2.14. Народное образование, наука и техника в 1917-1930-е годы

Политика в области народного образования. Отделение школы от церкви. Создание единой трудовой школы. Ликвидация массовой неграмотности. Изменение социального состава студенчества. Рабфаки. Политика привлечения старых специалистов. К.А. Тимирязев, А.Н. Бах, И.М. Губкин, В.Л. Комаров, В.Г. Шухов и др. Приоритеты научных изысканий. Историческая наука в условиях догматизации марксистского направления. М.Н. Покровский. Е.М. Ярославский. Эмиграция и высылка из страны деятелей науки в 1920-е годы: П.Н. Милуков, А.А. Кизеветтер, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. Участие научно-технической интеллигенции в масштабных программах: план ГОЭЛРО, индустриализация страны и др.

Тема 2.15. Музыкальная культура, театр и кинематограф в 1917-1930-е годы

Программа «государственного музыкального строительства», ее социальная ориентация. Организация народных музыкальных школ, музыкальных издательств. Ассоциация современной музыки (АСМ). Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАМП). Пролеткульт в музыке. Запрет на исполнение духовной музыки в государственных культпросветучреждениях. Эмиграция выдающихся представителей русской музыки. Феномен массовой песни. Использование народных традиций в профессиональной песне, отражение общественных перемен, романтики борьбы и созидательного труда. Д.Я. и Дм. Я. Покрасс, Д.С. Васильев-Буглай, А.В. Александров, И.О. Дунаевский. Симфоническая и камерная музыка. Творчество Н.Я. Мясковского, М.Ф. и Е.Ф. Гнесиных, М.М. Ипполитова-Иванова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича. Исполнительские школы Московской и Ленинградской консерваторий.

Джаз. Л.О. Утесов. Искусство эстрады. Популярные исполнители: Л.А. Русланова, К.И. Шульженко, М.Н. Бернес. Судьбы А.Н. Вертинского, П.К. Лещенко, И.Д. Юрьевой, В.Г. Козина.

Революция и театр. Претворение в жизнь идеи общедоступного театра. Новый зритель, репертуар, театральные коллективы. Система сценического реализма К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Поиски новых зрелищных форм В.Э. Мейерхольдом и Е.Б. Вахтанговым. Развитие идеи «синтетического театра» А.Я. Таировым. Воплощение образа революции, вождя, человека-труженика в пьесах В.В. Вишневского, В.В. Маяковского, В.В. Иванова, В.Н. Билль-Белоцерковского, К.А. Тренева, Н.П. Погодина, А.М. Горького.

Кино как средство массовой пропаганды и воспитания. Теоретики и практики киноискусства А.П. Довженко и В.И. Пудовкин. Всемирная слава фильмов С.М. Эйзенштейна «Мать», «Броненосец «Потемкин». Документальное кино Дзиги Ветрова. Первый звуковой отечественный кинофильм «Путевка в жизнь». Создание киносети.

Тема 2.16. Развитие советской живописи и складывание ее жанров в 1917-1930-е годы

Плакатное искусство. Героический и сатирический типы плаката. Творчество Моора и Дени. «Окна сатиры Роста». Плакаты В. Маяковского, М. Черемных, В. Козлинского и В. Лебедева. Развитие книжной и журнальной графики. Праздничное оформление городов.

Развитие традиций русской живописной школы в портретном искусстве С.В. Малютина, Б.М. Кустодиева, З.Е. Серебряковой, К.С. Петрова-Водкина, М.В. Нестерова, П.Д. Корина, И.Э. Грабаря, П.П. Кончаловского. Воплощение человека новой эпохи в портретах-типах Г.Г. Ряжского, Ф.С. Богородского, А.Е. Архипова, Н.А. Касаткина, С.В. Герасимова, А.А. Дейнеки, Д.П. Штеренберга, А.Н. Самохвалова, Ю.И. Пименова. Появление и распространение в 1920-1930-х годах «парадного портрета». Создание Ленинианы и работ с изображением И.В. Сталина. И.И. Бродский – родоначальник официального искусства. Картины А.М. Герасимова как образцы официального стиля.

Развитие пейзажного жанра в работах А.А. Рылова, В.Н. Бакшеева, И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона, Н.П. Крымова, В.В. Рождественского, А.В. Лентулова. Индустриальный пейзаж. Б.Н. Яковлев. Г.Г. Нисский. Ю.И. Пименов. А.А. Дейнека. Натюрморты Н.И. Альтмана, Р.Р. Фалька, К.С. Петрова-Водкина, П.П. Кончаловского, А.В. Куприна, И.И. Машкова.

Становление традиций советской батальной живописи в работах М.Б. Грекова. Историко-революционные, жанровые, бытовые картины. Е.М. Чепцов. П.М. Шухмин. Г.К. Савицкий. П.П. Соколов-Скаля. Е.А. Кацман. Б.В. Иогансон. С.В. Герасимов. А.А. Пластов. К.Н. Истомин. Ю.И. Пименов. А.А. Дейнека. А.Д. Древин. Замысел картины «Русь уходящая» П.Д. Корина, работа над ней.

Тема 2.17. Отечественный авангард и близкие к нему явления в искусстве 1917 - начала 1930-х годов

Разнообразие художественных школ и направлений авангарда. Участие художников в праздничном оформлении городов (Д.Д. Бурлюк, П.А. Мансуров, И.А. Пуни, В.В. Лебедев, В.И. Козлинский и др.). Влияние на искусство революционного плаката.

Артель художников «Сегодня» в Петрограде. Объединение сил «нового искусства» в московском ВХУТЕМАСе. Преподавательская и творческая деятельность А.М. Родченко, А.А. Экстер, В.Е. Татлина. Развитие идей супрематизма и конструктивизма. Превращение Витебска в 1918-1922 гг. в центр художественной жизни. Создание М.З. Шагалом художественной школы и Художественно-практического института. Преподавание К.С. Малевича в художественных мастерских. Создание объединения «Утвердителей нового искусства» и программа Уновиса по преобразованию всех видов пластических искусств. Появление групп Уновиса в ряде городов страны. Выставочная деятельность К.С. Малевича, В.М. Ермолаевой, Л.М. Лисицкого и учащихся витебской школы. Музей авангардного искусства в Петрограде-Ленинграде – первое в мире официальное собрание авангардного искусства. Исследовательская работа музея. Судьба его коллекций. Причины создания и значение деятельности Государственного института художественной культуры.

Школа К.С. Петрова-Водкина. Космологический символизм. Понятия «планетарности» и «покачнувшегося пространства». Космические мотивы в творчестве К.Ф. Юона. «Новая планета». П.Н. Филонов и коллектив «Мастеров аналитического искусства». В.Н. Чекрыгин и философия Н.Ф. Федорова, понимание задач искусства, графические и живописные работы. Группа «живописно-пластического реализма»: В.М. Ермолаева, Н.М. Суетин, В.В. Стерлигов и др. Ленинградский Детгиз. Деятельность В.В. Лебедева, В.М. Ермолаевой, Е. Эвенбаха. Ю.А. Васнецова.

Тема 2.18. Архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство 1917 - 1930-х годов

Особенности архитектурных решений после Октября 1917 года. Влияние политических и идеологических установок. Проекты реконструкции Москвы и Петрограда. Появление и деятельность объединений советских архитекторов: Ассоциации новых архитекторов (АСНОВА) и Объединения современных архитекторов (ОСА). Архитектурные работы братьев А.А. и В.А. Весниных. Создание проектов жилых домов и проектов промышленных сооружений – В.А. Весниным. Театральные работы Веснина. Дворец культуры Пролетарского района в Москве. Внедрение но-

вых конструкций и материалов. Шухов В.Г. Радиомачта в Москве на Шаболовке. Появление новых типов общественных зданий. Коллективные проекты в духе конструктивизма: Госпром в Харькове, Здание Днепрогэса и др. Мельников К.С. Собственный дом-мастерская. Барщ М.О. и Синявский М.И. Планетарий в Москве. Н.А. Ладовский, И.И. Леонидов, Л.М. Хидекель, А.С. Никольский и другие мастера архитектурного авангарда.

Деятельность архитекторов старшего поколения: Л.Н. Бенуа, И.В. Жолтовского, В.А. Щуко, А.В. Щусева. Создание произведений в духе конструктивизма. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Обращение в середине 1930-х гг. к композиционным принципам, приемам и формам классического наследия. Создание Союза советских архитекторов. Монументальность советской архитектуры предвоенного времени. Б.М. Иофан. Проект дворца Советов в Москве.

Декрет Совнаркома от 12 апреля 1918 г. «О памятниках республики». Реализация плана монументальной пропаганды. Переделка и использование старых, создание новых памятников. Агитационный пафос произведений первых лет советской власти. Л.В. Шервуд. С.М. Волнухин. Д.П. Осипов, Н.А. Андреев. С.Д. Меркуров. Общие тенденции развития скульптурного искусства. Мастер советской станковой и монументальной скульптуры И.Д. Шадр. Классик реалистической скульптуры А.Т. Матвеев. Скульптурный язык и круг сюжетов А.С. Голубкиной. Работа в области малых форм. Портрет Л.Н. Толстого. «Березка». Тяготение к монументальности и лаконизму форм в творчестве В.И. Мухиной. Мастер скульптурного портрета С.Д. Лебедева. Тяготение к монументальности М.Г. Манизера. Героический пафос работ Н.В. Томского. Декоративно-прикладное искусство, художественные промыслы и ремесла. Народное искусство в системе потребительской кооперации.

Тема 2.19. Культурная жизнь страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941 - начало 1960-х годов)

Изменения в культурной и художественной жизни страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения советских ученых и изобретателей. Работа деятелей искусства

в Совинформбюро и в Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Перестройка учреждений культуры и искусства. Работа музеев и библиотек. Эвакуация образовательных, культурных учреждений и творческих организаций. Потери культурных и художественных ценностей. Культурное развитие и искусство страны в послевоенный период. Насаждение художественных пристрастий И.В. Сталина. Партийно-государственное регулирование работы деятелей культуры и искусства. Идеологические компании. Курс Н.С. Хрущева на преодоление культа личности и реабилитацию жертв культа личности. «Оттепель» в культуре. Съезды творческой интеллигенции. Расширение культурных контактов с зарубежными странами. Начало второго русского авангарда. Противоречивость культурных процессов середины 1950-х - середины 1960-х гг. Новая волна закрытия церквей.

Тема 2.20. Музыкальное искусство в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941 - начало 1960-х годов)

Музыкальная культура военного времени. Симфоническая музыка. Седьмая (Ленинградская) симфония Д.Д. Шостаковича. Кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева. Песенное искусство: боевые, лирические и бытовые песни. А.В. Александров «Священная война», М.И. Блантер «Катюша», К.Я. Листов «В землянке», Н.С. Богословский «Темная ночь», В.П. Соловьев-Седой «Вечер на рейде».

Государственно-партийный контроль за музыкальным искусством в послевоенные годы. Официально признанное и «неофициальное» музыкальное творчество. Деятельность Союза композиторов. Система музыкального образования в СССР. Музыкальная наука, критика. Основные музыкальные жанры. Симфоническая музыка: Д.Б. Кабалевский, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников, Г.В. Свиридов.

Исполнительское искусство. Традиции русской исполнительской школы. Новые формы концерта. Участие в международных конкурсах. Конкурс им. П.И. Чайковского в Москве. Выдающиеся вокалисты: И.С. Козловский, А.С. Пирогов, С.Я. Лемешев, М.О. Рейзен, И.К. Архипова, Г.К. Отс. Музыканты-исполнители –

лауреаты международных конкурсов: Э.Г. Гилельс, С.Т. Рихтер, Н.А. Петров. Просветительская работа местных консерваторий, филармоний, музыкальных обществ.

Тема 2.21. Театр и кинематограф в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941 - начало 1960-х годов)

Театральное искусство и киноискусство в годы Великой Отечественной войны. Драматургия К.М. Симонова, А.Е. Корнейчука, Б.А. Лавренева. Актеры в составе фронтовых концертных бригад. Документальные кинохроники. Короткометражные фильмы о важнейших стратегических операциях. Тема подвига в кинолентах «Два бойца», «Парень из нашего города» и др. Патриотическая тема в послевоенном театральном репертуаре А.А. Фадеев, Л.М. Леонов. Теория бесконфликтности в искусстве послевоенного периода.

Московский театр «Современник» – символ «оттепели» 1960-х гг. Проблемы современного быта и истории страны в пьесах А.В. Вампилова, М.М. Рощина, В.С. Розова, М.Н. Алексеева, М.Ф. Шатрова, Е.И. Носова. Комедии Н.Р. Эрдмана, С.В. Михалкова, Э.В. Брагинского и др. Рост международного престижа отечественного оперного и балетного искусства. Классический и современный репертуар. Оригинальные произведения композиторов Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кобалевского, К.П. Молчанова.

Центральные, республиканские и местные киностудии. Государственно-партийный контроль за содержанием и количеством фильмов. Госфильмофонд (киноархив) страны. Отражение тенденций отечественного киноискусства в работах братьев Васильевых, С.А. Герасимова, И.А. Пырьева, Г.В. Александрова. «Новая волна» в кинематографе 1960-х гг. Фильмы М.К. Калатозова, Г.Н. Чухрая, М.М. Хуциева, Г.М. Козинцева, С.Ф. Бондарчука, Г.Н. Данелия, М.И. Ромма. Мультипликационное (анимационное) кино.

Тема 2.22. Отечественная графика и живопись во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период (1941 - начало 1960-х годов)

Годы Великой Отечественной войны как особый этап в развитии советского изобразительного искусства. Искусство плаката.

Агитационное воздействие плакатов героического направления. Кукрыниксы. «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». И.М. Тоидзе. «Родина-Мать зовет!». В.Б. Корецкий. «Воин Красной Армии, спаси!». В.С. Иванов. «Пьем воду родного Днепра. Будем пить из Прута, Немана и Буга!». Л.Ф. Голованов. «Дойдем до Берлина!». Карикатура. Жанровая живопись военных лет. А.А. Пластов. «Фашист пролетел». С.В. Герасимов. «Мать партизана». А.А. Дейнека. «Оборона Севастополя». П.Д. Корин. Триптих, посвященный Александру Невскому. М.И. Авилов. «Поединок Пересвета с Челубеем». А.П. Бубнов. «Утро на Куликовом поле». Кукрыниксы. «Конец». Т.Г. Гапоненко. «После изгнания фашистских оккупантов».

Основные тематические направления в живописи послевоенного периода (вторая половина 1940-х - начало 1960-х гг.). А.И. Лактионов. «Письмо с фронта». Ю.М. Непринцев. «Отдых после боя». А.А. Пластов. «Жатва». «Сенокос». «Ужин тракториста». «Весна. В бане». А.М. Герасимов. «Групповой портрет старейших художников». Ф.П. Решетников. «Прибыл на каникулы». Т.И. Яблонская. «Хлеб». Е.Е. Моисеенко. «Первая конная». Б.В. Иогансон. «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола». В.А. Серов. «Ходоки у В.И. Ленина». Г.М. Коржев. «Художник». Ю.И. Пименов. «Свадьба на завтрашней улице». «Суровый стиль» в живописи. П.Ф. Никонов. «Наши будни». Н.И. Андронов. «Плотогоны». Т.Т. Салахов. Портрет композитора Кара Караева. В.Е. Попков. «Строители Братской ГЭС». А.А. и П.А. Смолины. «Полярики». П.П. Оссовский. «Бульдозеристы».

Тема 2.23. Скульптура, архитектура и декоративно-прикладное искусство 1940-х - начала 1960-х годов

Строительство оборонительных объектов в годы Великой Отечественной войны. Организация Комитета по делам архитектуры при Совнаркоме СССР. Восстановление разрушенных городов. Архитектура «сталинского ампира». Стремление к синтезу архитектуры и скульптуры. Высотные дома в Москве. Борьба с архитектурными излишествами в 1950-1960-е гг. Переход к индустриальному типовому строительству.

Роль скульптуры как общественного пропагандиста. Преобладание военной тематики. Портрет периода Великой Отечествен-

ной войны. В.И. Мухина. «Партизанка». Н.В. Томский. Скульптурная галерея Героев Советского Союза. Е.В. Вучетич – ключевая фигура советского монументализма. Памятник-ансамбль воинам, павшим в борьбе с фашизмом, в Трептов-парке в Берлине. «Перекуем мечи на орала» в Нью-Йорке. Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане.

С.М. Орлов (совм. с А.П. Антроповым, Н.Л. Штаммом) – памятник Юрию Долгорукому. М.К. Аникушин. Памятник А.С. Пушкину в Ленинграде. В.И. Мухина. Памятник П.И. Чайковскому. Жанровое разнообразие творчества С.Т. Коненкова. Бюст Ф.М. Достоевского. Автопортрет 1954 года. Авангард в творчестве Э.И. Неизвестного.

Развитие декоративно-прикладного искусства. Восстановление ряда промыслов после Великой Отечественной войны. Традиции Хохломы и Городца. Лаковая миниатюра (Федоскино, Холуй, Палех, Мстера). Резьба по кости и дереву (хотьковские, тобольские, холмогорские мастера). Богородская игрушка. Кружевоплетение.

Тема 2.24. Особенности и проявления культурных процессов середины 1960-х - начала 2000-х годов

Специфика экономического, политического, социального и культурного развития страны в 1965-1984 гг. Массовый характер книгоиздания в СССР. Издание журналов. Радикальное развитие средств массовой информации. Остаточный принцип финансирования культурного строительства и его последствия. Постепенная либерализация культурной жизни. Адаптация отечественной культуры к современному уровню социальной жизни, все большая открытость по отношению к мировой культурной практике. Официально признанное искусство и нарастание активности «культурной оппозиции». Начало формирования в 1960-е гг. контркультуры, альтернативного культурного пространства. «Кухонные диспуты» интеллигенции и «уход поэтов в дворники и истопники». Ужесточение цензуры. Преследование деятелей культуры и художников, обвиненных в политической неблагонадежности. Диссидентское движение. Формирование неофициального пласта в искусстве. Понятия «андерграунд», «нонконформизм», «другое искусство».

Песенное, литературное и поэтическое творчество В.С. Высоцкого, Р. Гамзатова, Ч. Айтматова, Э. Межелайтиса, Д. Кугультинова. Киношедевры А.А. Тарковского и других мастеров советского кино.

Переход к обязательному среднему образованию. Сеть профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений. Успехи в освоении космического пространства и других областях науки. Орбитальная станция «Мир». Выход человека в открытый космос (А.А. Леонов). Нобелевские лауреаты: Л.Д. Ландау, П.Л. Капица, Ж.И. Алферов, Е.Г. Гинзбург. Экологические проблемы. Чернобыльская трагедия. Разрыв научных связей после распада СССР. «Утечка мозгов» за границу. Научно-технические последствия конверсии. Возросший интерес к отечественной истории. Современное состояние народного образования, науки и техники.

Перестройка и современный период развития отечественной культуры и искусства. Политика гласности и художественный процесс. Рост тиражей газет и журналов. Публикация ранее запрещенных литературных произведений. Выход на экраны «полочных» фильмов. Изменение отношения к религии и церкви. Негативные процессы в области культуры. Распространение низкопробной массовой культуры. Последствия социальной дифференциации общества.

Формирование современной «плюралистической» модели российской художественной культуры на рубеже XX-XXI вв. Развитие рынка произведений искусства в России. Становление частных галерей. Свободная конкуренция различных стилей и тенденций.

Тема 2.25. Живопись середины 1960-х - начала 2000-х годов

Продолжение творческого пути старшего поколения художников. Т.А. Маврина. П.П. Оссовский. Д.Д. Жилинский. Е.Е. Моисеенко. Б.С. Угаров. Бытовые, лирические и философские аспекты творчества В.Е. Попкова. Поиск Н.И. Андроновым новых художественных и эстетических идеалов. Искусство «семидесятников». Т.Г. Назаренко. Н.И. Нестерова. О.В. Булгакова. А.Г. Ситников. Сценография и станковые работы А.П. Васильева. Творчество и деятельность А.А. Васильева. Официальное искусство. Д.А. Нал-

бандян. Искусство парадного и салонного портрета. А.М. Шилов. Обращение И.С. Глазунова к традициям академического искусства и исторической ретроспективе. Фольклорные и исторические аспекты творчества К.А. Васильева. Современная иконопись и храмовые росписи. Архимандрит Зинов.

Второй русский авангард. Нонконформисты. Концептуализм. Влияние мастеров первого русского авангарда на творчество молодых художников. Неформальные союзы и группы художников. «Лианозовская группа». «Группа Сретенского бульвара». Художники «левого МОСХа» (группа «Восьми»). Группа Элия Белютина. Группы «Движение», «Арго», «Коллективные действия», «Гнездо», «Митьки». Неофициальные выставки. Роль коллекционеров в сохранении творческого наследия неформальных художников. Творчество художников-нонконформистов. Е. Бачурин. В. Вейсберг. Т. Быстрова. Е. Курейчук. Ф. Инфантэ. Д. Краснопецев. Л. Кропивницкий. Э. Неизвестный. Д. Плавинский. О. Рабин. В. Сидур. В. Ситников. О. Целков. М. Шемякин. В. Яковлев. Н. Полицкий. Соцарт: В.А. Комар, А.Д. Меламид, Э.В. Булатов. Современные жанры и течения изобразительного искусства: гиперреализм, сюрреализм, минимализм, реди-мейд, инсталляция, кинетическое искусство, перформанс, хэппенинг, боди-арт, видео-арт и др.

Тема 2.26. Архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство середины 1960-х - начала 2000-х годов

Архитектура 1960-1980-х гг. Использование возможностей современной техники. Здание СЭВ. Останкинская телебашня. Станции Метрополитена. Постройки Олимпиады-80. Мемориальные сооружения в память о Великой Отечественной войне. Архитектурно-скульптурные комплексы в Хатыни, Волгограде, других городах и памятных местах. Мемориал на Поклонной горе в Москве. Тенденции современной архитектуры. Возникновение новых типов сооружений.

Развитие скульптуры. Экспрессивный характер искусства Н.И. Жилинской. Интерпретация жизненных впечатлений и обращение к вечным сюжетам искусства А.Г. Пологовой. «Суровый стиль» и формальные эксперименты Д.М. Шаховского. Публицистичность художественных высказываний Д.Ю. Митлянского. Протест против жестокости войн и проявлений насилия человека

над человеком в творчестве В.А. Сидура. Особенности современного творчества М.М. Шемякина. Скульптурные решения З.К. Церетели. Авангардно-фольклорное творчество скульптора Н. Леденейкина.

Декоративно-прикладное искусство в интерьере общественных сооружений и ансамбле современного города. Художественная промышленность. Центр церковного искусства в г. Софрино.

І семестр

ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ЗАНЯТИЕ 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Что такое сказка? Какие пережитки древней мифологии сохранились в волшебных сказках?
2. Что мы называем былиной? В каких былинах заметны остатки первобытной мифологии и языческого погребального обряда)? Каковы исторические корни героических былин?
3. Чем отличаются былины-новеллы от героических былин, баллады от былин?
4. Что такое духовные стихи? Как используются в духовных стихах сюжеты священного писания и как дополняются они народными верованиями и апокрифами? Как в них переосмысливаются жития святых? Кто такие «калики перехожие»?
5. Кто такие скоморохи? Чем характерен их репертуар?
6. Какие события положены в основу исторических песен и как историческая реальность преобразуется в художественный образ?
7. Какие этапы русского свадебного обряда и каким образом отражаются в свадебных песнях?
8. Как исполнялись хороводно-игровые песни? Каковы основные сюжеты лирических необрядовых песен?

ЗАНЯТИЕ 2. ПИСЬМЕННОСТЬ И ИСКУССТВО КНИГИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

1. Причины и условия зарождения письменности у славян.
2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками. Кириллица и глаголица.
3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты. Граффити. Надписи на бытовых предметах и изделиях ремесленников. Первые школы.
4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика и миниатюры.

ЗАНЯТИЕ 3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ XI-XIII ВЕКОВ

1. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры.
2. Летописание. «Повесть временных лет»: источники, списки и редакции, соотношение фактов и преданий, основные сюжеты.
3. Нравоучительная литература. Произведения Владимира Мономаха. «Моление Даниила Заточника».
4. Агиография. «Житие Феодосия Печерского».
5. Жанр «хожений». Игумен Даниил.
6. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед внешней угрозой. «Слово о полку Игореве».
7. Повести о нашествии монголо-татар на Русь: «Повесть о битве на реке Калке», «Слово о погибели русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем».

ЗАНЯТИЕ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ XIV - НАЧАЛА XVI ВВ. В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

1. Предпосылки и исторические условия развития древнерусской литературы и общественно-политической мысли в XIV-XV веках.
2. Памятники Куликовского цикла: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Летописная повесть о Куликовской битве». Черты сходства и различия «Задонщины» и «Слова о полку Игореве».
3. Уроки нравственного и общественного служения Отечеству в агиографии. Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского».
4. «Повесть о псковском взятии» и «Повесть о новгородском белом клобуке» как отражение исторических событий в Северо-Западной Руси XV века.
5. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». Обоснование исторической роли Московского государства в «Сказании о князьях Владимирских».
6. Интерес к истории и жизни иных стран. «Хождение за три моря Афанасия Никитина». «Повесть о Дракуле».

ЗАНЯТИЕ 5. ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙНЫХ СПОРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ XVI ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ, ПУБЛИЦИСТИКЕ, ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ

1. Расцвет русской публицистики в XVI веке и его причины.
2. Иосифлянские и нестяжательские традиции в идейной борьбе первой половины XVI века. Максим Грек и его взгляды.
3. Иван Пересветов – идеолог служилого дворянства.
4. Обоснование идеи самодержавной власти в посланиях и письмах Ивана Грозного. Полемика с Андреем Курбским.
5. Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». Ее политические тенденции и художественно-стилистические особенности.
6. Характер исторического повествования и принципы изображения человека в «Казанской истории».
7. Сводные исторические и агиографические сочинения: «Лицевой летописный свод», «Степенная книга», «Великие Минеи Чети».
8. Жизнь и быт русских людей XVI века в «Домострое».

ЗАНЯТИЕ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XVII ВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ

1. «Обмирщение» культуры и его проявление в памятниках письменности XVII века. Новые жанры в литературе.
2. Традиции и новаторство в исторических сочинениях о «Смуте» и последующем времени.
3. Демократическая сатира XVII века.
4. Особенности изображения человека переходной эпохи в бытовой повести XVII века.
5. Отображение церковного раскола в русской литературе. «Житие протопопа Аввакума». Зарождение мемуаристики.
6. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры. Виршевая поэзия, силлабическое стихотворчество. Придворный и школьный театр.

ЗАНЯТИЕ 7. ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ В ЛИТЕРАТУРЕ

1. Тенденции русской литературы XVIII века и ее периодизация.

2. Человек новой культуры в литературе петровского времени. Особенности литературного процесса первых десятилетий XVIII в.

3. Классицизм – художественный метод эпохи Просвещения. Связь русского классицизма с западноевропейским и их отличия. Принципы классицизма в литературе XVIII века.

4. Переход к классицизму в русской литературе 30-50-х гг. XVIII в. А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. М.В. Ломоносов. А.Н. Сумароков. Осуществление реформы стихосложения.

5. Русская литература 1760-80-х гг. Эволюция классицизма. Расцвет сатиры. Д.И. Фонвизин. М.Д. Чулков. А.А. Аблесимов. И.Ф. Богданович. М.М. Херасков. В.И. Майков. Екатерина II. Г.Р. Державин.

6. Литература последнего десятилетия XVIII в. Мотивы тираноборчества. Я.Б. Княжнин. Оформление сентиментализма. И.А. Крылов. А.Н. Радищев. Н.М. Карамзин. И.И. Дмитриев.

ЗАНЯТИЕ 8. ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В XVIII ВЕКЕ

1. Первые светские школы петровского времени. Новые требования к образованию дворянства. «Юности честное зерцало».

2. Профессиональные и сословные учебные заведения в XVIII в.

3. Развитие высшего образования. Славяно-греко-латинская академия. Академический университет. Создание и становление Московского университета. Университетские гимназии.

4. Попытки создания «новой породы людей». И.И. Бецкой.

5. Женский мир и женское образование в XVIII в.

6. Подготовка и начало осуществления школьной реформы в 1782-1786 гг. Деятельность «Комиссии об учреждении народных училищ».

7. Народные училища в провинциальных русских городах 1786-1801 гг.

ЗАНЯТИЕ 9. ТЕАТР В XVIII ВЕКЕ

1. Театр первой трети XVIII в. Его виды. Жанры театральных постановок.

2. Театр в 1740-1770 гг. Рождение и развитие национальной драматургии, влияние классицизма на репертуар. Трагедии и комедии. Разнообразие театров. Массовые театральные зрелища.

3. Создание русского государственного профессионального театра. Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский.

4. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние сентиментализма. Появление драмы и комической оперы.

5. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в Останкине.

ЗАНЯТИЕ 10. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ XVIII ВЕКА

1. Идейное обоснование абсолютной монархии в России. Политические воззрения Петра I, Ф. Прокоповича и других деятелей.

2. «Книга о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова и ее место в общественной мысли петровского времени.

3. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова.

4. Просвещение второй половины XVIII века: понятие, идеология, проникновение из Европы. Русские просветители: Д.С. Аничков, Н.Н. Поповский, И.А. Третьяков, С.Е. Десницкий, Я.П. Козельский.

5. Обоснование «просвещенного абсолютизма» Екатериной II. Аристократическая оппозиция: П.И. Панин, М.М. Щербатов.

6. Конкурс в ВЭО и антикрепостническая работа В.Я. Поленова.

7. Уложенная комиссия и обсуждение в ней крестьянского вопроса.

8. Сатирические журналы второй половины XVIII века. Их издатели и авторы. Судьба Н.И. Новикова.

9. А.Н. Радищев – «бунтовщик хуже Пугачева»?

II семестр

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

1. Взгляды А.Н. Бенуа на художественную жизнь России, роль и значение искусства.

2. Взгляды М.Я. Билибина на художественный процесс в России и свое творчество. Его жизнь и творчество в воспоминаниях современников.

3. Взгляды Д.Д. Бурлюка на художественный процесс в России и футуризм в русской живописи.

4. М.А. Врубель, его жизнь и творчество по письмам и воспоминаниям современников.

5. Взгляды А.С. Голубкиной на творчество.

6. Жизнь и творчество А.Я. Головина по письмам и воспоминаниям.

7. Гончарова и Ларионов: их жизненный путь и роль в становлении русского авангарда по воспоминаниям современников.

8. Взгляды И.Э. Грабаря на художественный процесс в России, отражение его жизни и творчества в воспоминаниях и переписке.

9. Художественная жизнь России и творческий путь М.В. Добужинского по его воспоминаниям.

10. Отражение жизненного пути и творческих исканий П.Н. Филонова в дневниках художника.

11. Взгляды П.П. Кончаловского на художественный процесс в России и творчество.

12. Художественная жизнь России и творчество русских художников по воспоминаниям К.С. Коровина.

13. К.С. Малевич как художник и теоретик русского авангарда (по его сочинениям).

14. Взгляды М.В. Нестерова на художественный процесс в России и творчество по его воспоминаниям, письмам и сочинениям.

15. Художественная жизнь России и творчество художницы по запискам А.П. Остроумовой-Лебедевой.

16. Взгляды Н.А. Удальцовой на художественный процесс в России и кубизм в русской живописи.
17. К.С. Петров-Водкин о своей жизни и понимании искусства.
18. Взгляды Р.Р. Фалька на творчество и художественный процесс.
19. Художественная жизнь России и творчество художника по запискам В.В. Рождественского.
20. Отражение жизни и творческого пути в записках М.З. Шагала.
21. Художественная жизнь России и творческий путь А.А. Рылова по его воспоминаниям.
22. М.С. Сарьян о художественном процессе и творчестве.
23. Жизнь и творчество З.Е. Серебряковой в ее письмах и воспоминаниях современников.
24. Творчество В.А. Серова и его место в художественном процессе в России по письмам, воспоминаниям и другим источникам.
25. Взгляды К.А. Сомова на творчество и художественный процесс в России. Его творчество в воспоминаниях и оценках современников.
26. Деятели культуры России в записках М.К. Тенишевой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ:

«Архитектура конца XIX - начала XX вв. (на примере Самары)»

1. Губернаторский «Белый дом» (ныне главный корпус СГИК, ул. Фрунзе, 167, арх. П.В. Шаманский)
2. Самарский городской театр (ныне Драмтеатр, арх. М.Н. Чичагов, К.Д. Гордеев)
3. Особняк Е.Ф. Новокрещеновой (ул. Фрунзе, 144, арх. М.И. Квятковский)
4. Вторая мужская гимназия (ныне корпус СГИК, ул. Фрунзе, 138, арх. А.А. Щербачев)
5. Особняк Курлиной (ныне отдел краеведческого музея, угол ул. Фрунзе и Красноармейской, 159/15, арх. А.У. Зеленко)
6. Католический костел (ул. Фрунзе, 157, арх. Ф.О. Богданович)
7. Театр-цирк «Олимп» (ныне Филармония, арх. П.В. Шаманский)
8. Губернская земская управа (ныне Самарский колледж строительства и предпринимательства, ул. Фрунзе, 116, арх. А.У. Зеленко)
9. Гостиница «Гранд-отель» (ныне «Жигули», ул. Куйбышева, 111, арх. М.И. Квятковский)
10. Здание Русского банка для внешней торговли (ул. Куйбышева, 90, арх. П.И. Балинский)
11. Здание Волжско-Камского банка (ныне Художественный музей, ул. Куйбышева, 92, арх. В.И. Якунин)
12. Женская гимназия Н.А. Хардиной (ныне средняя школа № 15, ул. Куйбышева, 125, арх. А.А. Щербачев)
13. Особняк купца Н.Ф. Дунаева (ныне городская администрация, угол ул. Л. Толстого и Куйбышева, 135, арх. А.Г. Грюнвальд)
14. Государственный банк (ул. Куйбышева, 112, арх. А.А. Щербачев)
15. Особняк И.А. Клодта (ныне детская художественная галерея, ул. Куйбышева, 139, арх. А.А.Щербачев)
16. Особняк А.Н. Наумова (ул. Куйбышева, 151, арх. А.А. Щербачев)

17. Здание Крестьянского и дворянского поземельного банка (ныне корпус СГТУ, ул. Куйбышева, 153, арх. А.И. фон Гоген)

18. Дом общественного собрания (ныне Военно-исторический музей ПУрВО, угол ул. Рабочей и Куйбышева, 1/155, арх. Д.А. Вернер)

19. Особняк А.Ф. фон Вакано (ныне здание соцстраха, ул. Рабочая, 3, арх. Д.А. Вернер)

20. Кафедральный собор Воскресения Христа Спасителя (не сохранился, пл. Куйбышева, арх. Э.И. Жибер)

21. Кирха (ул. Куйбышева, 115-117, арх. Н.Н. Еремеев и др.)

22. Ансамбль Самарского Иверского женского монастыря

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Основная литература

1. История русской культуры IX - начала XXI века: учеб. пособие / [Л.В. Кошман и др.]; под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.

2. *Ильина, Т.В.* История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учеб. для академ. бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮРАЙТ, 2016. – 501 с.

Дополнительная литература

1. *Шульгин, В.С.* История русской культуры IX-XX вв.: учеб. пособие для вузов / [В.С. Шульгин и др.]. – Москва: Дрофа, 2002. – 480 с.

2. *Скопинцева, Т.Ю.* Теория и история культуры повседневности России: учеб. пособие / Т.Ю. Скопинцева. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 141 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297>

3. *Демченков, С.А.* Христианство в литературе и культуре Древней Руси: учеб. пособие / С.А. Демченков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 110 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429703>

4. *Берсенева, Т.П.* Духовная культура России: синергийный подход: учеб. пособие: в 2 ч. / Т.П. Берсенева. – Омск: СибГУФК, 2014. – ч. 2. – 124 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3360441>

5. *Торосян, В.Г.* Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009>

Методические материалы

ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Методические указания

Составители:

***Смирнов Юрий Николаевич,
Артамонова Людмила Михайловна***

Редактор И.П. Ведмидская
Компьютерная вёрстка И.П. Ведмидской

Подписано в печать 15.01.2020. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Печ. л. 3,75.

Тираж 25 экз. Заказ . Арт. 13(РЗМ)/2019.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
443086 САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 34.

Изд-во Самарского университета.
443086 Самара, Московское шоссе, 34

