

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. М. ГОРЬКОГО

РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

**Программа курса
и планы семинарских занятий
для студентов дневного, очно-заочного,
заочного и дистантного обучения
факультета искусствоведения
и культурологии**

Специальность 020900 «Искусствоведение»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2005

Программа курса подготовлена
кафедрой истории искусств

Утверждено
учебно-методической комиссией
факультета искусствоведения и культурологии
3 февраля 2005 г.

От составителя

Составитель Е. П. Алексеев

Настоящий курс посвящен отечественному искусству с середины 1850-х до начала 1890-х гг. Особенность развития искусства России этого периода связана с изменением общественного самосознания и активизацией культурной жизни страны. После поражения России в Крымской войне (1854–1856) правительство идет на ряд реформ, изменивших социально-экономическое устройство государства. В искусство приходят люди новых взглядов и устремлений из различных социальных классов и групп. Стремление художников к диалогу с литераторами, музыкантами, учеными и политическими деятелями придает изобразительному искусству новое значение в развитии российского общества. Более активной становится художественная жизнь провинции, начинают развиваться ее культурные связи со столицами.

Вторая половина XIX в. – это время поисков своего национального пути в искусстве, новых социальных тем и художественных форм. Противостояние эстетических программ Академии художеств и передвижников способствует развитию реализма в русском искусстве, который к началу 1880-х гг. достигает своей вершины. В этот период отношение к западноевропейским художественным школам становится более критичным и последовательным.

Исходя из всего этого, *основной задачей* курса можно считать стремление показать развитие отечественного искусства во второй половине XIX в. во всей его сложности и противоречивости, не впадая при этом в крайность и трафаретность оценок. Это позволит выделить основные факторы, повлиявшие как на общую эволюцию отечественного искусства, так и на творческий путь отдельных его представителей.

ПРОГРАММА КУРСА

Общая характеристика русского искусства второй половины XIX в.

«Эпоха великих реформ» и активизация культурной жизни. Влияние социальных и экономических перемен на развитие изобразительного искусства. Славянофильские поиски «этнического своеобразия». Стремление к воплощению новой эстетической программы. Влияние литературы и музыки на изобразительное искусство. Сдержанность выразительных средств. Реалистическое изображение событий отечественной истории и выразительных типических образов национальной жизни и природы. Широкий круг социально-психологических и нравственно-философских проблем в произведениях 1860–1880-х гг. Взаимодействие жанров изобразительного искусства, поиск идейно-образного содержания и выразительных средств. Интерес к обобщенным картинам народной жизни, бытовой среде и фольклору. Новая трактовка евангельских сюжетов в творчестве Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Д. Поленова, И. Е. Репина. Кризис социально-бытового жанра в конце 1880-х гг. Возрастающее значение пейзажа, завоевания в области художественных форм, пленэрная живопись. Эkleктика в архитектуре, новые технологии и подделки под «благочестивую старину». Контакты русских деятелей искусства с западноевропейскими художественными школами.

Художественная жизнь России 1860–1880-х гг.

Официальная идеология Академии художеств. «Академические пятницы». «Бунт 14-ти» (1863). Причины, участники, результат. Создание Петербургской артели художников (1863). Организация Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) в 1870 г., устав, учредители, члены. Первая выставка ТПХВ (1871), ее значение и общественный резонанс. Выставки ТПХВ в столицах и провинции, их художественное и просветительское значения.

Официальная культурная политика и передвижники, конфликты и поддержка. Новый устав ТПХВ (1890), усугубление цеховой замкнутости и начало кризиса Товарищества. Значение передвижников. Деятельность Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1860–1880-е гг. Новая европейская педагогическая система и российское художественное образование. Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) во второй половине XIX в. Вклад П. М. Третьякова (1832–1898) и С. М. Третьякова (1834–1892) в развитие русского искусства. Начало собирательской деятельности, процесс складывания коллекции, общение с художниками и взаимовлияние. Другие меценаты и собиратели (К. Т. Солдатенков, И. Е. Цветков, А. П. Боголюбов, И. С. Остроухов, Александр III и др.). Художественная жизнь провинции, ее особенность и самобытность, установление культурных связей со столицами и стремление к сотрудничеству. Влияние на изобразительное искусство произведений Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова. Новые взаимоотношения со зрителем, популярность изобразительного искусства у широких масс.

Наука об искусстве и художественная критика в России второй половины XIX в.

Поворот во взглядах на искусство от прежнего академического шаблона к новому национальному содержанию. Н. Г. Чернышевский (1828–1889) – «прекрасное есть жизнь»: взгляд на цель искусства. Н. А. Добролюбов (1836–1861), принцип «реальной критики». Понятие народности в искусстве. В. В. Стасов (1834–1906): борьба за реализм, призыв изображать «не подкрашенную жизнь», понимание национального в искусстве, своеобразие оценочек. Круг общения и влияние на художественную жизнь страны, материалы о творчестве И. Е. Репина, В. В. Верещагина, В. Г. Перова. Литературное наследие И. Н. Крамского (1837–1887). Характеристика русского искусства и оценки русских художников. Работы по теории искусства и художественному образованию. Университетские искусствоведы: К. К. Герц (1820–1883), П. М. Леонтьев (1822–1874). «Ученый-практик» А. В. Прахов (1846–1916). Музей-

ная деятельность А. И. Сомова (1830–1909). Ф. И. Буслаев (1818–1897) – создатель нового направления в науке об искусстве. Труды по иконографии, оценка своеобразия русской культуры, положение о неразрывном единении изобразительного искусства и литературы. Д. А. Ровинский (1824–1895) – автор трудов по истории русской гравюры. А. Н. Андреев (1830–1891): труды по популяризации в России западноевропейского классического искусства. П. Н. Петров (1827–1889): публикация материалов Архива Академии художеств. Н. П. Кондаков (1844–1925) – автор «Истории византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» (1876), его оценка истории искусств как науки, разработка иконографического анализа.

Периодические издания, освещавшие вопросы истории искусств и проблемы художественной жизни: «Пчела» (1875–1878), «Художественный журнал» (1881–1887), «Вестник изящных искусств» (1883–1890) и др. Разъединенность истории и практики в российском искусствознании. Отличия русской школы истории искусств от западноевропейской.

Историография русского искусства второй половины XIX в.

Искусство 1860–1880-х гг. в оценке современников (В. В. Стасов, И. Н. Крамской, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. Е. Репин). Искусствоведы и художественные критики 1890–1910-х гг. (А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, Н. Н. Врангель, В. А. Никольский, С. Глаголь) о художественных итогах искусства второй половины XIX в. Отношение к передвижникам и Академии художеств искусствоведов 1920–1930-х гг. («вульгарная социология» В. М. Фриче). Искусствоведческие труды об искусстве второй половины XIX в. в 1950–1970-х гг. (А. А. Сидоров, А. А. Федоров-Давыдов, М. В. Алпатов, И. А. Бродский, Ф. С. Мальцева, Т. Н. Горина, О. А. Лясковская и др.), накопление и уточнение фактов, акцент на социальной значимости искусства, на ее роли в демократизации общества. Влияние советской идеологии на оценку художественных явлений и творчества отдельных мастеров. Стремление к объективным оценкам художественной жизни второй половины XIX в. в современном искусствознании (Д. В. Сарабья-

нов, Г. Ю. Стернин, Г. Г. Поспелов, С. М. Даниэль, А. Г. Верещагина, Е. И. Кириченко, Е. А. Борисова и др.). Проблемы изучения. Новые материалы, конференции, выставки.

Академия художеств во второй половине XIX в.

Принятие нового устава (1859). Отрыв от современной действительности и высокая этика ремесла. «Страж традиций» Ф. А. Бруни (1799–1875). Влияние К. П. Брюллова на академическую живопись, его эпигоны и последователи. Соединение идеализации с элементами натурализма в произведениях Ф. А. Моллера (1812–1875), В. П. Верещагина (1835–1909), П. П. Верещагина (1836–1886), Ф. А. Бронникова (1827–1902). Бравурность и нарядность в батальных полотнах Б. Г. Виллевальде (1818/19–1903), А. Е. Коцебу (1815–1889), А. И. Шарлеманя (1826–1901). «Романтическая история» К. Д. Флавицкого (1830–1866). Исторические картины В. И. Якоби (1834–1902).

Поздние академики, стремление к обновлению тем и технических приемов. Г. И. Семирадский (1843–1902), сюжеты из истории «блестящих времен цезаризма», защита «идеального» направления в искусстве. Театральность поз, иллюзорность пейзажа, яркость и богатство красок. Влияние на дальнейшее развитие русского искусства. Античная тема в творчестве А. А. Смирнова (1858–1890), С. В. Бакаловича (1857–1947), А. А. Сведомских (1848–1911) и П. А. Сведомских (1848–1904). Салонные портреты А. А. Харламова (1842–1922) и Ю. Я. Лемана (1848–1911). Увлечение историческими аксессуарами в полотнах Г. С. Седова (1836–1886) и К. Б. Венига (1830–1909). «Компромиссный мастер» К. Е. Маковский (1839–1915), произведения бытового жанра и «эффектные картины» на темы из русской истории.

Педагогическая система П. П. Чистякова (1832–1919), методика и принципы, ученики и последователи. Художественное наследие: работы итальянского периода, исторические произведения, портреты, рисунки. Значение П. П. Чистякова для дальнейшего развития русского искусства.

Реформа Академии художеств (1894). Приход в Академию И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. Е. Репина, В. Е. Маковского и изменение системы преподавания. Потенциал художественных

традиций и влияние на изобразительное искусство последующих десятилетий.

Жанровая живопись 1850–1860-х гг.

Интерес к миру человеческих чувств. Влияние творчества А. Г. Венецианова и П. А. Федотова. «Романтический реалист» П. П. Соколов (1821–1899). Жанровые сценки А. А. Попова (1832–1896), А. И. Морозова (1835–1904), М. П. Клодта (1835–1914), П. А. Брюллова (1840–1914), А. М. Волкова (1827–1873), Н. П. Петрова (1834–1876). Утверждение новых тем в искусстве в произведениях Н. В. Неврева (1830–1904), В. В. Пукирева (1832–1890), В. И. Якоби (1834–1902), М. И. Пескова (1834–1864). Тема «маленького человека» в творчестве И. М. Прянишникова (1840–1894) и А. Л. Юшанова (1840 – после 1866). Эмоциональность и гротеск в картинах Л. И. Соломаткина (1837–1883), изображение жизни городской голытьбы и уличных артистов. «Русские лошадки» Н. Е. Сверчкова (1818–1891).

В. Г. Перов (1833/34–1882). Жизнь и творчество. Обличительный реализм и сатирическая направленность, акцент на отрицательных персонажах. Гротескные и одноплановые характеристики в ранних произведениях, выразительность поз и мимики. Антиклерикальные картины 1860-х гг. Парижские работы (1862–1864). Типы «униженных и оскорбленных», эмоциональность художественного образа. Поиски композиции и колорита. «Литературные» картины 1870-х гг., их притягательная сила и слабость. Портреты деятелей национальной культуры и людей из народа, яркость характеристик, передача нравственной силы и достоинства. Исторические произведения, попытка рассказа о трагических событиях русской истории. Рисунки. Педагогическая работа, участие в деятельности ТПХВ.

Родоначальник историко-бытового жанра В. Г. Шварц (1838–1869). Картины из русской истории XVI–XVII вв. Отсутствие героического начала и гражданского пафоса, стремление к объективности и исторической точности. Интерес к конкретной исторической личности, чувство исторического колорита эпохи, выразительность

в передаче национально-русского пейзажа. Иллюстрации к «Князю Серебряному» А. К. Толстого, эскизы театральных костюмов.

Передвижники. Жанровая живопись 1870–1880-х гг.

«Иллюстративность» и социальный максимализм. Потребность в жертвенности. Поиски положительного героя. Тенденция к созданию монументальной картины-эпопеи. Стремление к отображению противоречивости жизни.

Деятельность И. Н. Крамского (1837–1887). Понимание задач искусства и особенность эстетических взглядов. Роль в организации Артели художников и ТПХВ. Ранние произведения. Картины на литературные сюжеты, интерес к передаче поэтического настроения. Романтика повседневного мира. Стремление к чистоте и звучности цвета. Морально-философские поиски в полотнах на религиозную тему. Образ Христа, идея самопожертвования и гуманизма. Утверждение духовной значимости в портретах современников, желание объективности. Творческий кризис последних лет. Педагогическая деятельность, влияние на современников.

Сюжеты из жизни пореформенного крестьянства в произведениях В. М. Максимова (1844–1911). Эволюция творчества Г. Г. Мясоедова (1834–1911): от исторических полотен 1860-х гг. к обличительным картинам 1870-х и к эпическим произведениям 1880–1890-х гг., идеализирующим крестьянский труд. Типичность подобного развития. Стремление к документальной правдивости в картинах К. А. Савицкого (1844–1905). Сентиментальная живопись К. В. Лемоха (1841–1910). Жанровые произведения Н. Д. Кузнецова (1850–1930), П. О. Ковалевского (1843–1903). Социальные типы в картинах А. И. Корзухина (1835–1894) и Ф. С. Журавлева (1836–1901). Бытовой и исторический жанр в творчестве И. М. Прянишникова. Его обращение в конце 1880-х гг. к эпическим картинам народной жизни. Живописные «новеллы» В. Е. Маковского (1846–1920). «Портретист молодого поколения» Н. А. Ярошенко (1846–1898). Исторические произведения В. И. Якоби, А. Д. Литовченко (1835–1890), А. Д. Кившенко (1851–1895).

В. В. Верещагин (1842–1904). Новое слово в батальной живописи, эстетические принципы и понимание задач искусства. Время ученичества. Среднеазиатский период. Серия туркестанских картин (1868–1873), пафос обличения войны, стремление к документальности и аллегории. Балканская серия (1877–1883), изображение повседневного героизма солдатской массы, особенности композиции и колорита. «Трилогия казней» (1884–1887), публицистическая направленность, история и современность. «1812 год. Наполеон в России» (1877–1904) – монументально-историческая эпопея. Пейзажи, портреты и этнографические картины. Реакция современников на творчество художника.

Реалистические традиции в батальных и исторических полотнах И. М. Прянишникова, А. Д. Кившенко (1851–1895), П. А. Ковалевского (1843–1903), Н. Д. Дмитриева-Оренбургского (1838–1898).

Поиск большой темы в творчестве Н. Н. Ге (1831–1894). Период обучения в Академии художеств и заграничная поездка. Влияние А. А. Иванова и К. П. Брюллова. Обращение к евангельским сюжетам, стремление к решению морально-философских проблем. Исторические произведения, желание исторической точности и однозначности оценок, естественность и сдержанность жестов. Портреты, дар проникновения в человеческую психологию. Участие в организации ТПХВ. Взаимоотношения с Л. Н. Толстым. Цикл о страданиях Христа, стремление выразить «идею и впечатление». Новизна и своеобразие образов, композиции, колорита. Свет и тень как средство раскрытия драматизма содержания. Экспрессия линии и цвета. Общественный резонанс, восхищение и критика.

В. Д. Polenov (1844–1927). Представление о возвышенной миссии искусства. Годы учебы, поездка в Европу, разнообразие замыслов и сюжетов. Пленэрная живопись, стремление к свободной передаче непосредственных впечатлений. Произведения пейзажно-бытового жанра, повседневная жизнь человека и единство с природой. Цикл картин «Из жизни Христа», морально-этическая установка, подготовительная работа, традиционность и новизна решений. Виды Востока, Греции, Египта. Утверждение этюда как самостоятельного произведения. Архитектурный пейзаж, размышление о времени и судьбах человечества. Понимание антично-

го и древнерусского искусства. Театрально-декоративные работы. Педагогическая деятельность в МУЖВЗ, ученики и последователи.

Фольклорные традиции в творчестве В. М. Васнецова (1848–1926). Бытовой жанр в работах 1870-х гг. Сказочные сюжеты 1880-х гг., печально-торжественная красота, поэзия и натуральность. «Богатырская» тема, былинное содержание, зрелищность и театральность. Новизна пластических приемов и понимание патриархальной старины. Монументальные росписи, изучение древнерусского и византийского искусства. Осмысление традиций и символизм в росписях Владимирского собора в Киеве (1885–1896). Театрально-декоративные произведения. Взаимоотношения с С. И. Мамонтовым и работа в Абрамцево. Стремление к синтезу искусств. Оценки современников.

Пейзаж во второй половине XIX в.

Линии развития русского пейзажа в 1860–1880-х гг. Возникновение национального реалистического пейзажа. Традиции С. Ф. Щедрина, М. И. Лебедева и А. А. Иванова. Влияние барбизонцев и дюссельдорфцев. Поиски в области колорита, передачи световоздушной среды, новых приемов живописного изображения.

А. К. Саврасов (1830–1897) – основоположник лирического пейзажа. Творческий путь. Эпические образы русской природы, возвышенное отношение к миру и стремление к правде в искусстве. Поэтическое обаяние обыденного. Пленэрная живопись, интерес к передаче сложных переходных состояний природы. Педагогическая деятельность. Участие в ТПХВ. Влияние Саврасова на творчество Л. Л. Каменева (1833–1886). Повествовательно-жанровая трактовка в пейзажах М. К. Клодта (1832–1902). Синтез романтизма и реализма в произведениях И. К. Айвазовского (1817–1900), Л. Ф. Лагорио (1827–1905), А. П. Боголюбова (1824–1896), А. К. Беггрова (1841–1914). Академические традиции в работах Ю. Ю. Клевера (1850–1924). Пристальное изучение природы в пейзажах И. И. Шишкина (1832–1898), идея национального самоутверждения, мастерство рисунка и композиции, интерес к деталям и стремление к цельности. «Поэзия при натуральном исполнении»

в полотнах Ф. А. Васильева (1850–1873), выразительность цвета и эмоциональная напряженность, романтические традиции и творческая индивидуальность. Передача эффектов освещения и обобщенно-декоративная трактовка природы в произведениях А. И. Куинджи (1840–1910), точность цветовых сопоставлений, ритмичность и выразительность. Влияние школы Куинджи на дальнейшее развитие русского пейзажа.

Новые тенденции в пейзажной живописи в конце 1880-х гг. Тяготение к созданию собирательных образов природы. Стремление к сочетанию объективного изображения природных явлений с выражением переживаний и настроений художника. И. И. Левитан (1860–1900), эмоциональное одухотворение пейзажа. Годы учебы. Влияние А. К. Саврасова и В. Д. Поленова. Передача интимно-лирических ощущений в ранних произведениях. Поездки на Волгу (1887–1890), изображение переходного состояния природы в волжских пейзажах, ощущение пространства и чувство живой природы. Драматический монументальный пейзаж, выражение сложных человеческих переживаний, красота и значительность тишины. Замыслы и сюжеты, поиски новых пейзажных тем и образов, колорит и тональность, лаконичность и точность композиции. Этапы работы над картиной, значение пленэрных этюдов и творческая доработка. Дружба с А. П. Чеховым, идейная близость и взаимовлияние. Поздние произведения, акварели и рисунки. Педагогическая деятельность, участие в выставках ТПХВ, влияние на последующие поколения художников-пейзажистов.

Итоги развития отечественного пейзажа во второй половине XIX в., его воздействие на другие жанры изобразительного искусства.

Графика во второй половине XIX в.

Интерес к обличительной графике в 1860-х гг., сатирические журналы и альбомы. Особенности выразительного языка карикатур и шаржей, темы и типажи, гротеск и стилизация. Воздействие демократической литературы и западноевропейских образцов. Сатирическая графика Н. А. Степанова (1807–1877), Н. В. Иевлева (1835–1866), П. М. Шмелькова (1819–1890). Злободневность

и психологизм в иллюстрациях П. М. Боклевского (1816–1897), К. А. Трутовского (1826–1893), Л. М. Жемчужникова (1828–1912), М. С. Башилова (1821–1870). А. И. Лебедева (1830–1898). Понимание задач иллюстрации, романтические и академические традиции, интерес к жанровым сюжетам и темам. Влияние графики 1860-х гг. на другие виды изобразительного искусства. Графика в Академии художеств, техники и приемы. Мастера резцовой гравюры на металле Ф. И. Иордан (1800–1883) и И. П. Пожалостин (1837–1909), стремление сохранить традиции классицизма. Основатель тоновой репродукционной гравюры на дереве Л. А. Серяков (1824–1881), портреты и репродуцирование живописных произведений. Мастер факсимильной репродукционной гравюры В. В. Матэ (1856–1917), разнообразие приемов гравирования, эмоциональность штриха и богатство тоновых градаций, педагогическая деятельность. Широкое распространение офорта и литографии. Графика 1870–1880-х гг., поиск новых выразительных средств, реалистическая направленность и идейность. Особенности иллюстраций П. П. Соколова (1821–1899), графические портреты и акварели. Традиции «внекнижной» иллюстрации, изображение народной жизни, нравов и обычаев. Автолитографии И. И. Шишкина, И. Е. Репина, В. Е. Маковского. Книжная иллюстрация в творчестве И. Е. Репина, Н. Н. Ге, В. Е. и К. Е. Маковских, В. М. Васнецова. График-корреспондент Н. Н. Каразин (1842–1908), документальные зарисовки и графические хроники. Общество русских аквафортистов (1871–1878). Общество русских акварелистов (1880).

И. Е. Репин (1844–1930)

Достижения реализма в творчестве художника, утверждение красоты явлений и событий окружающей жизни. «Тоска по текущему» – потребность запечатлеть жизнь еще не заключенной в «исторические рамки». Развитие национальных традиций русского искусства. Мастерство сюжетных композиций и пластическая выразительность живописи. Артистизм, своеобразие, свободная манера и свежесть исполнения. Путь в искусство. Учеба в Академии художеств, влияние И. Н. Крамского, формирование мировоззрения и взглядов на задачи искусства. Библейские сюжеты и мотивы

вы, воздействие искусства Рембрандта и А. А. Иванова. Поездки на Волгу (1870–1872), этюды, варианты, поиск композиции, психология образов. Парижский период (1873–1876), оценки западноевропейской живописи, разнообразие замыслов и сюжетов. Портреты 1870-х гг., стремление к объективной характеристике и живому контакту со зрителями. Произведения из крестьянского быта, передача целостной и многообразной картины народной жизни. Революционная тема, возведенная в ранг исторической картины, неоднозначное отношение к освободительному движению народников, отражение мнений и настроений российской интеллигенции. Образ «сильного героя» в портретах 1880-х гг., непосредственность образного восприятия. Развитие традиций бытового жанра, новаторство композиционных и цветовых решений, ощущение времени. Исторические произведения, общественные конфликты и драма личности, темы и сюжеты, эмоционально-образное «философствование», экспрессия открытого проявления чувств. Жест, поза, мимика как средство передачи внутренней жизни героев. Поиск композиции, образов, деталей. Пейзаж в творчестве художника. Графические работы, разнообразие техник и материалов, выразительность рисунков и акварелей. Эскизы и наброски как средство фиксации мгновенных жизненных впечатлений. Поздний период творчества. Разрыв с передвижниками и новые взгляды на искусство. Педагогическая деятельность, отношение к традициям и новаторству. Влияние на дальнейшее развитие русского искусства.

В. И. Суриков (1848–1916)

Вершина реализма в русской исторической живописи. Жизнь художника, детские впечатления и быт Сибири. Учеба в Академии художеств, влияние творчества А. А. Иванова. Первые работы, разнообразие замыслов, сюжеты из Библии и истории Древнего мира, увлечение отечественной историей. Выполнение росписей на тему Вселенских соборов для храма Христа Спасителя, интерес к византийскому и древнерусскому искусству. Переезд в Москву (1877). Монументальные исторические картины 1880-х гг., размышления о переломных моментах в жизни страны. Понима-

ние задач исторической живописи, интерпретация событий отечественной истории и стремление к достижению исторической верности. Возникновение и уточнение замысла, подготовительная работа, поиск композиционного решения, натурные этюды, скрупулезный поиск и отбор характерных черт, психологическая трактовка персонажей, разнообразие характеров. Столкновение человеческих натур и внутренние противоречия, народ и власть, личность и толпа. Исторические персонажи, реальность и субъективность художественных образов. Уроки прошлого и проблемы современности, передача исторического течения времени. Особенности живописно-пластического языка, колористическая выразительность. Исторические произведения 1890–1910-х гг., поиск новой художественной выразительности, эпическое величие и героическое звучание. Фольклорные тенденции в поздних работах, поэтичность и музыкальность, отказ от внешнего конфликта, усиление философских раздумий и многогранности образа. Пейзаж: простота, непосредственность и значительность. Виды Москвы, Крыма, Западной Европы, Сибири, роль пейзажа в исторических картинах Сурикова. Портреты, красота национального облика и стремление к раскрытию душевной сути. Автопортреты: разнообразие самоанализа и самооенок. Акварели художника: независимость и легкость исполнения, колористические и композиционные находки, развитие традиций отечественной акварели. Рисунки, наброски, зарисовки, шаржи: особенности графического мастерства. Сотрудничество с ТПХВ и другими художественными объединениями. Круг общения и оценки современников.

Скульптура второй половины XIX в.

Особенности развития русской реалистической скульптуры. Специфика и разнообразие пластических приемов. Причины отставания скульптуры от живописи и графики в середине XIX в. Отход от установок классицизма, утверждение подчеркнуто будничных сюжетов и обыденность их трактовки, стремление к повествовательности и наглядности. Утверждение прогрессивного содержания реализма в пластике. Выход на первое место станковой скульптуры. Создание образов деятелей русской истории, науки

и культуры. Интерес к бытовой теме в творчестве С. И. Иванова (1828–1903) и М. В. Харламова (1837–1900). «Простонародность» в произведениях Ф. Ф. Каменского (1838–1913), новизна композиций и академическая трактовка форм. М. А. Чижов (1838–1916), темы из крестьянского быта. Скульптура малых форм в творчестве Е. А. Лансере (1848–1886), исторические и анималистические сюжеты, романтическая эмоциональность и реализм, свобода пространственно-композиционных решений. Л. В. Позен (1849–1921), натуралистичность и тщательная проработка форм. А. Л. Обер (1843–1917), мастер анималистического жанра, точность и обобщенность, стремление к стилизации, декоративность поздних работ. Бюсты и портретные статуэтки в творчестве И. Я. Гинцбурга (1859–1939), живость композиций и пластическая выразительность. Скульптурный портрет в творчестве Н. А. Лаврецового (1837–1907), П. П. Забелло (1830–1917), И. И. Подозерова (1835–1899), М. А. Чиждова, Ф. Ф. Каменского, В. П. Крейтана (1832–1896), развитие пластических средств в передаче человеческого характера. Скульптурные шаржи, карикатуры и портреты Н. А. Степанова (1807–1877).

М. М. Антокольский (1842–1902). Жизнь и творчество. Учеба в Академии художеств и первые работы. Взгляды на задачи искусства. Общение с В. В. Стасовым, И. Н. Крамским, И. Е. Репиным. Работа над историческими образами, обширность замыслов, поиск психологических характеристик, утверждение нравственных ценностей, продуманность деталей, выразительность и экспрессия форм. Мастерство реалистической лепки, стремление к созданию поэтичности образа и ощущения внутреннего монолога героя. Замыслы монументальных работ, скульптурные портреты, надгробные памятники. Сотрудничество с ТПХВ. Влияние академического искусства на позднее творчество. Значение творчества скульптора для дальнейшего развития отечественного искусства.

Монументальная скульптура второй половины XIX в., поиск новых путей выразительности. Скульптурная эклектика и утрата целостного художественного мышления. Деятельность М. О. Микешина (1835–1896), замыслы и проекты, участие в конкурсах и процесс работы над монументами. Официально-патриотические идеи и их воплощение. Практика коллективной работы. И. Н. Шредер

(1835–1908), сотрудничество с Микешиним и самостоятельные произведения.

Творчество А. М. Опекушина (1838–1923). Годы учебы. Скульптурные портреты. Участие в работе над памятниками «Тысячелетию России» и Екатерине II. Конкурс на памятник А. С. Пушкину в Москве. Проект А. М. Опекушина, глубина образа и психологическая достоверность, монументальность и лиричность, традиции классицизма и новаторство. Открытие памятника А. С. Пушкину (1880), оценки современников, значение этого произведения для русской монументальной скульптуры. Поздние работы, достижения и неудачи.

Стремление к синтезу искусств в творчестве В. О. Шервуда (1832–1897).

Мемориальная скульптура. Кризис монументально-декоративной пластики. Скульптурное убранство храма Христа Спасителя в Москве. Использование в оформлении архитектурных сооружений мотивов и приемов народно-декоративного искусства.

Разнообразие оценок произведений скульптуры этого периода. Преимущество творчества скульпторов второй половины XIX в., влияние их творчества на дальнейшее развитие русского искусства.

Архитектура 1860–1880-х гг.

Развитие промышленности и новые задачи архитектуры. «Время безстилья». Причины эклектичности строений. Подражание историческим архитектурным стилям как основной метод архитектурного творчества. Влияние археологических, архитектурных и художественных обществ. Конкурсы на проекты значительных сооружений. Официальная культурная политика и «Русско-византийский» стиль. Завершение строительства храма Христа Спасителя в Москве (1889).

Воспроизведение форм архитектуры Ренессанса, романского стиля и русского зодчества XVI в. в произведениях А. И. Резанова (1817–1887). Разнообразие стилей в творчестве В. А. Шретера (1839–1901), Г. А. Боссе (1813–1894), А. И. Кракау (1817–1888). Увлечение древнерусской архитектурой в работах А. М. Горностаева

(1808–1862) и его преемника Д. И. Гримма (1823–1898). Интерес к деревянному зодчеству русского Севера в творчестве И. П. Ропета (1845–1908). Павильоны В. А. Гартмана (1834–1873). Формы московского зодчества XVII в. в произведениях И. А. Монигетти (1819–1879), А. И. Померанцева (1849–1918), А. А. Парланда (1842–1919). Конкурс на проект здания Городской думы в Москве. Проект Д. Н. Чичагова (1835–1894). Подражание русской архитектуре XVII в. в жилом строительстве. Начало процесса достижения художественного синтеза архитектуры и живописи.

Итоги развития русского искусства второй половины XIX в.

Многослойность и целостность русского искусства второй половины XIX в., его художественные достижения. Значение этого этапа для русского искусства XIX в. в целом. Наследие русского искусства второй половины XIX в. в мировой культуре. Проблемы дальнейшего изучения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Русское искусство второй половины XIX в. в экспозиции и фондах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (4 часа).

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Академия художеств и передвижники – противостояние и преемственность (2 часа).
2. Влияние на изобразительное искусство 1860–1880-х гг. произведений литературы и музыки (2 часа).
3. Проблемы прошлого и современности в исторических картинах 1860–1880-х гг. (4 часа).
4. Пути развития отечественного пейзажа (2 часа).
5. Скульптура второй половины XIX в. Поиск содержания и пластического языка (2 часа).
6. Контакты русских деятелей изобразительного искусства с западноевропейскими художественными школами (2 часа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алленов М.* Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2000.
- Алпатов М. В.* Этюды по истории русского искусства: В 2 т. М., 1967.
- Андроников М.* Боголюбов, 1824–1896. М., 1962.
- Анисов Л. М.* Шишкин. М., 1991.
- Арбитман Э.* Жизнь и творчество Н. Н. Ге. Саратов, 1972.
- Бакушинский А. В.* Исследования и статьи. М., 1981.
- Барсамов Н. С.* Айвазовский в Крыму. М., 1970.
- Барсамов Н. С.* Иван Константинович Айвазовский, 1817–1900. М., 1962.
- Бартенев И. А., Батажкова В. Н.* Русский интерьер XVIII–XIX веков. Л., 1977.
- Беляев Н. З., Шмидт И. М.* Александр Михайлович Опекушин, 1841–1923. М., 1954.
- * *Бенуа А. Н.* История русской живописи в XIX веке / Сост., вступ. ст. В. М. Володарского. М., 1995.
- * *Бенуа А. Н.* Русская школа живописи. М., 1997.
- Беспалова Л. А.* Лев Львович Каменев, 1833–1886. М., 1954.
- Беспалова Л. А.* Михаил Константинович Клодт, 1832–1902. М., 1952.
- Беспалова Н. И., Верещагина А. Г.* Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века: Очерки. М., 1979.
- Болотина И. С.* Проблемы русского и советского натюрморта. М., 1989.
- Борисова Е. А.* Русская архитектура второй половины XIX века. М., 1979.
- Боткина А. П.* П. М. Третьяков / Предисл. В. С. Кеменова. 3-е изд. М., 1986.
- Бродский И. А.* Репин-педагог. М., 1960.
- * *Бурова Г. К., Гапонова О. И., Румянцева В. Ф.* Товарищество передвижных художественных выставок. М., 1952. Т. 1 (перечень

произведений и библиография); М., 1959. Т. 2 (обзоры выставок в периодической печати).

- * *Вагнер Г. К.* В поисках истины: Религиозно-философские искания русских художников, середина XIX – начало XX в. М., 1993.
- Варшавский Л. Р.* Передвижники. Их происхождение и значение в русском искусстве. М., 1937.
- Васильев Ф.* Письма. М., 1937.
- Верещагин В. В.* Избранные письма. М., 1981.
- Верещагина А. Г.* Вячеслав Григорьевич Шварц. Л.; М., 1960.
- * *Верещагина А. Г.* Художник. Время. История: Очерки русской исторической живописи XVIII – начала XX века. Л., 1973.
- * *Верещагина А. Г.* Николай Николаевич Ге. Л., 1988.
- * *Верещагина А. Г.* Историческая картина в русском искусстве. Шестидесятые годы XIX века. М., 1990.
- Владич Л. Л.* В. Позен. Киев, 1961.
- Волошин М.* Суриков. Л., 1985.
- * *Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М., 1972. Т. 10. Всеобщая история искусств: В 6 т. М., 1964. Т. 5.*
- Выставка русской акварели XVIII – начала XX века из собрания ГТГ: Каталог / Вступ. ст. Е. Плотниковой. М., 1967.
- Николай Николаевич Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников / Вступ. ст., сост. и прим. Н. Ю. Зограф. М., 1978.
- Герцен об искусстве. М., 1954.
- Гнедич П. П.* История искусства с древнейших времен. М., 2000.
- Государственная Третьяковская галерея: Материалы и исследования. Л., 1983.
- Гордон Е.* Русская академическая живопись 50–60-х годов XIX века: Жанровая структура, иконография, особенности стиля // Искусство. 1983. № 9. С. 58–67.
- Горина Т. Н.* Илларион Михайлович Прянишников, 1840–1894. М., 1958.
- Горина Т. Н.* Константин Дмитриевич Флавицкий, 1830–1866. М., 1955.
- Горина Т. Н.* Русское искусство второй половины XIX века. М., 1962.
- Грабарь И. Э.* Репин: В 2 т. М., 1963–1964.

* Звездочкой отмечена основная литература.

Гусарова А. П. Василий Дмитриевич Поленов. Л., 1965.
Даниэль С. М. Библейские сюжеты: Альбом. СПб., 1994.
Дановская Р. В. Н. В. Неврев. М., 1950.
Демин Л. М. С мольбертом по земному шару: Мир глазами В. В. Верещагина. М., 1991.
Дмитриева Н. А. Московское Училище живописи, ваяния и зодчества. М., 1951.
Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973.
Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф. Русская мемориальная скульптура: К истории художественного надгробия в России XI – начала XX века. М., 1978.
Журавлева Е. Владимир Егорович Маковский, 1846–1920. М., 1972.
Золотой век художественных объединений в России и СССР / Сост. Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. СПб., 1992.
Из истории русского искусства второй половины XIX – начала XX века: Сб. исслед. и публ. / Под ред. Е. А. Борисовой, Г. Г. Поспелова, Г. Ю. Стернина. М., 1978.
**Иовлева Л. И.* Товарищество передвижных художественных выставок. Л., 1971.
История европейского искусствознания, вторая половина XIX – начало XX века, 1871–1917. М., 1969.
История европейского искусствознания, вторая половина XIX века. М., 1966.
**История русского искусства.* М., 1965. Т. 9, кн. 1, 2.
Кантор А. М. Шмельков. М., 1950.
Карпова Т. Л. Ге. М., 2001.
**Кауфман Р. С.* Очерки русской художественной критики XIX века: От К. Батюшкова до А. Бенуа. М., 1990.
**Кеменов В. С.* Историческая живопись Сурикова, 1870–1880-е годы. М., 1963.
**Кеменов В. С.* В. И. Суриков. Л., 1991.
**Кириченко Е. И.* Русская архитектура 1830–1910-х гг. М., 1978.
Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств, 1764–1914. Ч. 1: Историческая; Ч. 2: Биографическая. Список русских художников. СПб., 1914.
Корнилов П. Е. Офорт в России XVII–XX веков. М., 1953.

Коростин А. Ф. Русская литография XIX века. М., 1953.
Крамской И. Н. Письма, статьи: В 2 т. М., 1965–1966.
**Крамской об искусстве:* Сб. / Сост., авт. вступ. ст. Т. М. Коваленская. М., 1989.
Куручкина Т. И. Иван Николаевич Крамской. Л., 1989.
Лебедев А., Бурова Г. Творческое содружество: М. М. Антокольский и В. В. Стасов. Л., 1968.
**Лебедев А. К.* В. В. Верещагин. Жизнь и творчество, 1842–1904. М., 1972.
Лебедев А. К. Стасов и русские художники. М., 1961.
Лебедев А. К., Солодовников А. В. Владимир Васильевич Стасов. Жизнь и творчество. М., 1976.
Лебедева Г. Е. Русская книжная иллюстрация XIX века. М., 1952.
Левенфиш Е. Г. Константин Аполлонович Савицкий, 1844–1905. Л.; М., 1959.
Левинсон Н. Р., Гончарова Л. Н. Русская художественная бронза. Декоративно-прикладная скульптура XIX в. М., 1958.
**И. И. Левитан.* Письма. Документы. Воспоминания / Сост. А. А. Федоров-Давыдов, А. Шапиро. М., 1956.
**Исаак Ильич Левитан:* В 2 т. / Под ред. А. А. Федорова-Давыдова. М., 1966.
Исаак Ильич Левитан. Рисунок. Акварель (альбом) / Текст А. А. Федорова-Давыдова. М., 1963.
Леонов А. Василий Максимович Максимов. Жизнь и творчество, 1844–1911. М., 1951.
**Лисовский В. Г.* Академия художеств: Ист.-искусствовед. очерк. Л., 1982.
Ляковская О. А. В. Г. Перов: Особенности творческого пути художника. М., 1979.
Ляковская О. А. Илья Ефимович Репин. М., 1962.
Ляковская О. А. Пленэр в русской живописи XIX века. М., 1966.
Макаренко Н. Е. Школа Императорского Общества поощрения художеств, 1839–1914. Пг., 1914.
Мальцева Ф. С. Алексей Кондратьевич Саврасов. Жизнь и творчество. М., 1977.

Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа, 1870-е годы. М., 1999.

Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа, 1880–1890-е годы. М., 2002.

Манин В. С. Куинджи. М., 1976.

Манин В. С. Шишкин Иван. М., 1996.

Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1970. Т. 7.

Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. Л., 1980.

Михаил Осипович Микешин (альбом) / Авт.-сост. А. Савинов. М., 1971.

**Молева Н. М., Белютин Э. М.* Русская художественная школа второй половины XIX – начала XX века. М., 1966.

Моргунов Н., Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество, 1848–1926. М., 1962.

Москва. Памятники архитектуры 1830–1910-х годов / Текст Е. Кириченко. М., 1977.

Мясоедов Г. Г. Письма, документы, воспоминания / Сост. В. Г. Оголевец; Вступ. ст. Л. М. Тарасова. М., 1972.

Никольский В. А. История русского искусства: Живопись. Архитектура. Скульптура. Декоративное искусство. М., 2001.

Новое о Репине. Статьи и письма художника. Воспоминания художников и друзей / Ред.-сост. И. А. Бродский, В. Н. Москвинов. Л., 1969.

Орлова Т. В. П. М. Боклевский. М., 1971.

Очерки истории строительной техники России XIX – начала XX века. М., 1964.

Очерки по истории русского портрета второй половины XIX века. М., 1963.

Парамонов А. Иллюстрации Репина. М., 1952.

Пастон Э. В. Поленов Василий Дмитриевич. Л., 1991.

Передвижники: Сб. ст. М., 1977.

Перов В. Г. Рассказы художника. М., 1960.

В. Г. Перов: Альбом / Сост. В. А. Лентяшин. Л., 1989.

Петров В. И. Алексей Саврасов. М., 2000.

Плотников В. И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. Л., 1987.

Порудоминский В. И. Николай Ге. М., 1970.

Порудоминский В. И. И. Н. Крамской. М., 1974.

Порудоминский В. И. Николай Ярошенко. М., 1979.

**Поспелов Г. Г.* Русское искусство XIX века: Вопросы понимания времени: Очерки. М., 1997.

Проблемы развития русского искусства. Л., 1972. Вып. 2, 3.

Прытков В. А. Н. А. Ярошенко. М., 1950.

Пунина И. Н. И. Е. Репин о «четвергах» Артели художников // Проблемы развития русского искусства. Л., 1983. Вып. 16. С. 22–25.

Пунина И. Н. Петербургская артель художников. Л., 1966.

Репин И. Е. Далекое близкое. Л., 1986.

Репин об искусстве / Сост., авт. вступ. ст. и прим. О. А. Ляскова. М., 1960.

**Рогинская Ф. С.* Товарищество передвижников. М., 1989.

Русская гравюра: (Альбом) / Авт.-сост. М. Холодовская, Е. Смирнова. М., 1960.

Русский рисунок: (Альбом) / Авт.-сост. Г. Ю. Стернин. М., 1960.

Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников, вторая половина XIX века: В 2 т. / Под ред. А. И. Леонова. М., 1962, 1971.

Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников, середина XIX века / Под ред. А. И. Леонова. М., 1958.

Савинов А. Академия художеств. М.; Л., 1948.

Савицкая Т. А. Леонид Иванович Соломаткин, 1837–1883. М., 1971.

Садовень В. В. Русские художники-баталисты XVIII–XIX веков. М., 1955.

Салтыков-Щедрин об искусстве. Л.; М., 1949.

Сарабьянов Д. В. Образы века. М., 1967.

**Сарабьянов Д. В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.

Сарабьянов Д. В. Суриков и европейская историческая картина XIX века // Советское искусствознание '75. М., 1976.

**Сарабьянов Д. В.* История русского искусства второй половины XIX века: Курс лекций. М., 1989.

Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.; Л., 1950.

- Семанов С. Н.* Памятник Тысячелетию России. М., 1974.
- Семирадский Генрих: Альбом / Авт. вступ. ст., сост. Д. Н. Лебедева. М., 1997.
- Сидоров А. А.* История оформления русской книги. М., 1964.
- **Сидоров А. А.* Рисунки русских мастеров (вторая половина XIX века). М., 1960.
- Скульптор Илья Гинцбург. Воспоминания. Статьи. Письма. Л., 1964.
- Спицина О.* Петр Петрович Соколов, 1821–1899. М., 1953.
- Стасов В. В.* Избранные сочинения: В 3 т. М., 1952.
- Степанова С. С.* Московское училище живописи и ваяния: Годы становления. СПб., 2005.
- Стернин Г. Ю.* Очерки русской сатирической графики. М., 1964.
- **Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России середины XIX века. М., 1991.
- **Стернин Г. Ю.* Русская художественная культура второй половины XIX – начала XX века. М., 1984.
- Сто лет Третьяковской галереи: Сб. ст. / Под общ. ред. П. И. Лебедева. М., 1959.
- Суриков В. И.* Письма. Воспоминания о художнике. М., 1977.
- Суслов И. М.* А. М. Опекушин. Жизнь и творчество. Ярославль, 1968.
- Суслов И. М.* Памятник Пушкину в Москве. М., 1968.
- Съездин В.* Валерий Иванович Якоби, 1834–1902. М.; Л., 1949.
- Терновец Б. Н.* Избранные статьи. М., 1963.
- Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1979.
- *Товарищество передвижных художественных выставок: Письма, документы, 1869–1899: В 2 т. / Под общ. ред. С. Н. Гольдштейна. М., 1987.
- Федоров-Давыдов А. А.* Алексей Кондратьевич Саврасов, 1830–1897. Жизнь и творчество. М., 1950.
- **Федоров-Давыдов А. А.* И. Е. Репин. М., 1989.
- **Федоров-Давыдов А. А.* Русский пейзаж XVIII – начала XX века. М., 1986.
- Храм Христа Спасителя в Москве: История проектирования и создания собора. Страницы жизни, гибели и возрождения, 1813–1997: Альбом / Сост. Г. А. Иванова; Авт. текста Е. И. Кириченко, А. М. Денисов. 2-е изд., доп. М., 1997.
- Художники-передвижники. М., 1975.
- Чистяков П. П.* Письма, записные книжки, воспоминания, 1832–1919. М., 1955.
- Чуковский К. И.* Илья Репин. М., 1995.
- Чурак Г. С.* Васильев. М., 2000.
- Шалимова В.* Марк Матвеевич Антокольский. Л., 1970.
- И. И. Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. Л., 1978.
- Шмидт И. М.* Евгений Александрович Лансере, 1848–1886. М.; Л., 1954.
- **Шмидт И. М.* Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века. М., 1989.
- Шувалов И. Н.* Г. Г. Мясоедов. Л., 1971.
- **Эфрос А.* Два века русского искусства. М., 1969.
- Юденкова Т. В.* И. Н. Крамской. М., 1999.
- Юрова Т. В.* В. Д. Поленов. М., 1961.

Учебное издание

РУССКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Программа курса и планы семинарских занятий
для студентов факультета искусствоведения и культурологии

Специальность 020900 «Искусствоведение»

Составитель
Алексеев Евгений Павлович

Редактор и корректор В. И. Попова
Компьютерная верстка Н. В. Комардина

Оригинал-макет подготовлен
в редакционно-издательском отделе УрГУ

Лицензия ИД № 05974 от 03.10.2001. Темплан 2005 г., поз. 70.
Подписано в печать 00.07.2005. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Гарнитура Times. Уч.-изд. л. 1,5. Усл. печ. л. 1,62. Тираж 400 экз. Заказ

Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.