

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

История русского искусства

Методические указания по изучению дисциплины «История русского
искусства»

для студентов направления подготовки 07.02.01 «Архитектура»
очной формы обучения

УДК 72. 03

ББК 85.11

И 90

Автор: к.ф.н., доцент, зав. кафедрой «Архитектура и изобразительные дисциплины» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА И.М. Фатеева.

Рецензент: кандидат архитектуры, доцент кафедры Архитектурного проектирования ФГБОУ ВО Костромская ГСХА А.С. Кокшаров

О.75 История русского искусства: методические указания по изучению дисциплины “История русского искусства” для студентов направления подготовки 07.02.01 «Архитектура», очной формы обучения / И.М. Фатеева. — Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — с.

Методические указания содержат материал, помогающий студентам готовиться к занятиям, самостоятельно изучать темы дисциплины, принимать активное участие в учебных занятиях, готовиться к контрольным испытаниям и др. Они разработаны с целью оказания помощи студентам направления подготовки 07.02.01 «Архитектура» в успешном освоении дисциплины «История русского искусства».

УДК 72.03

ББК 85.11

© ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 2015

© И.М. Фатеева, 2015

© РИО Костромской ГСХА, оформление, 2015

Методические указания

«История русского искусства»: методические указания по изучению дисциплины для студентов направления подготовки 07.02.01 «Архитектура», очной формы обучения / И.М. Фатеева. — Караваево : Костромская ГСХА, 2015. — с.

Гл. редактор Н.В. Киселева
Редактор выпуска Т.В. Тарбеева
Корректор Т.В. Кулинич

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
1.1. Разделы учебной дисциплины.....	5
1.2. Практические занятия.....	5
1.3. Самостоятельная работа.....	5.
2. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: тема - ” Древнерусское искусство X - XVII вв.”.....	8
2.1 Специальные обозначения.....	8
2.2. Древнерусское искусство - как целостное самобытное явление в истории искусства.....	8
2.3 Древнерусская монументальная живопись.....	9
2.4. Мозаики Киевской Руси.....	10
2.5. Древнерусская фреск.....	14
2.6 Творчество Феофана Грека.....	16
2.7 Творчество Андрея Рублева /≈1360 - 1430/.....	17
2.8 Творчество Дионисия /≈1440 - 1505/.....	18
2.9 Монументальная живопись XVII века.....	20
2.10. Творчество костромских изографов XVII века.....	23
2.11. Вопросы для самопроверки по теме.....	25
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ.....	25
4. ТЕМЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ И КАРТИННЫМ ГАЛЕРЕЯМ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

*“Познаешь великое чудо искусства,
Войдёшь в удивительный мир красоты, -
И сразу острее становятся чувства,
И мысли богаче, и ярче мечты”*

*Ода искусству
В.Викторов*

Наша гордость – русское изобразительное искусство представляет благодатную почву для профессионального образования в творческих специальностях. Изучение русского искусства формирует мировоззрение будущего архитектора, человека исключительной профессии, которому доверено создание среды для жизни всех и каждого. В этом его исключительность и ответственность перед обществом. Многосторонность архитектурной профессии требует глубоких знаний в различных областях, в том числе и в области искусства. Решая творческие задачи, архитектор активно использует синтез искусств.

Цели освоения дисциплины”История русского искусства”

Целями освоения дисциплины История русского искусства является получение необходимых знаний, умений и навыков для профессиональной деятельности по созданию целостной искусственной материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности людей, а именно:

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:

Знать:

- разные стилевые направления в русском искусстве;
- творчество отдельных художников;
- произведения отечественного искусства разных периодов;
- возможности использования синтеза искусств в практике архитектора;
- основные методы анализа произведения искусства;
- основную терминологию по теории русского искусства

Уметь:

- различать разные стилевые направления в русском искусстве;
- исследовать и анализировать творчество отдельных художников и произведения искусства;
- эстетически воспринимать произведения искусства;
- формировать убежденность в необходимости сохранения и изучения произведений отечественного искусства
- понимать роль знаний истории русского искусства в формировании мировоззрения будущего архитектора.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности

(Тематический план учебной дисциплины)

Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов дисциплины		Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося		Самостоятельная работа обучающегося
			Всего, часов	в т.ч. практические занятия, часов	Всего, часов
1	2	3	4	5	7
ПК2.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8	Раздел I Древнерусское искусство X — XVII вв.	46	34	22	12
ПК2.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8	Раздел II Русское искусство XVIII в.	38	26	14	12
ПК2.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8	Раздел III Русское искусство XIX в.	40	28	20	12
ПК2.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8	Раздел IV Русское искусство конца XIX – начала XX в.	22	14	10	6
ПК2.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6 ОК 8	Раздел V Советское искусство	12	8	4	6
Всего		158	110	70	48
Форма аттестации			Зачет		

1.2. Практические занятия

На практических занятиях производится анализ произведений искусства живописи и скульптуры (выявление особенностей, сравнительный анализ и т.п.) Применяются интерактивные методы преподавания – работа в малых группах – ролевая игра “Искусствовед”

1.3. Самостоятельная работа.

Темы самостоятельной работы по разделам

Раздел I Древнерусское искусство X — XVII вв.

Тема 1.1 Древнерусская монументальная живопись

Тема 1.2 Древнерусская иконопись

Самостоятельное изучение темы “Древнерусская монументальная живопись”:

- Мозаики и фрески церкви св. Софии в Киеве.
- Фрески св. Софии Новгородской и церкви Спаса на Нередице.
- Творчество Ф. Грека, А. Рублёв, Дионисия (монументальная живопись)

Раздел II. Русское искусство XVIII в.

Тема 2.1 Русское искусство начала XVIII в.

Тема 2.2 Русское искусство второй половины XVIII вв.

Самостоятельное изучение темы “Русское искусство второй половины XVIII в.”:

- Портретный жанр в творчестве Антропова, Аргунова.
- Академия трёх знатнейших художеств.
- Академическая историческая картина.

Раздел III. Русское искусство XIX в.

Тема 1. Русское искусство первой половины XIX века.

Тема 2. Русское искусство второй половины XIX века.

Самостоятельное изучение темы: “Русское искусство первой половины XIX в.”:

- Художественное путешествие по Волге братьев Чернецовых
- Творчество скульпторов И. Мартоса, В. Демут-Малиновского.
- Творчество Ф. Толстого.
- Творчество Айвазовского

Самостоятельное изучение темы “Русское искусство второй половины XIX в.”:

- Творчество Ге, Ярошенко, Верещагина, Антокольского.
- Деятельность художественного критика В.В. Стасова

Раздел IV Русское искусство конца XIX – начала XX в.

Тема 1. Художественная жизнь России на рубеже веков

Тема 2. Образование и деятельность новых художественных объединений

Самостоятельное изучение темы

“Художественная жизнь России на рубеже веков”:

- Стиль модерн в русском искусстве.
- Развитие бытового жанра (творчество художников, продолживших традиции передвижничества: Архипова, Касаткина.)

Самостоятельное изучение темы: “Образование и деятельность новых художественных объединений”:

- Творчество В. Борисова- Мусатова
- Русский импрессионизм: К. Коровин, и. Грабарь, Ф. Малявин.
- “Голубая роза”: П. Кузнецов, М. Сарьян, С. Судейкин, М.Крымов.
- “Бубновый валет”: П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р.Фальк.
- Примитивизм и экспрессионизм в русской живописи 1910-х гг.: М. Ларионов, Н. Гончарова. Выставки “Ослиный хвост”: М. шагал, П. Филонов. В. Кандинский.
- Геометрический супрематизм (К. Малевич)
- Скульптура конца XIX –нач. XX века. П. Трубецкой, А.Голубкина, С. Коненков.

Раздел V Советское искусство

Тема 1. Искусство периода революции гражданской войны, 30-х годов

Тема 2 Искусство в годы Великой Отечественной войны и темы победы в последующее время.

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение темы:

“Искусство периода революции гражданской войны, 30-х годов

- Живопись 20 – 30-х годов” : Кончаловский, Петров-Водкин, Сарьян,
- Гравюры Фаворского.
- Скульптурные произведения Шадра.
- “Лениниана” Андреева.

Самостоятельное изучение темы: “Искусство в годы Великой Отечественной войны и темы победы в последующее время.”:

- Плакаты кукрыниксов.

- Скульптурные памятники-мемориалы 70-80-х годов.

Самостоятельное изучение темы: “Тенденции советского искусства 1960 – 1980 гг. ”:

-Тенденции монументализма в живописи – и “суровый стиль” 60-х годов: Коржев, Андронов, Попков. ”:.

Примечание: Изучение дисциплины сопровождается оформлением тетради по лекционным, практическим занятиям и самостоятельной работе.

2. Материал для изучения.

Тема: “ ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО X – XII в.”

2.1 Специальные обозначения

- - произведения, изображения которых даны в приложении
- - произведения для самостоятельного просмотра по рекомендуемой литературе

2.2. Древнерусское искусство - как целостное самобытное явление в истории искусства.

На первых этапах развития древнерусское искусство испытывало влияние византийского искусства, кроме того, в нем прослеживалось и богатое наследие художественной культуры языческого периода. Имея почти тысячелетнюю историю развития древнерусское искусство талантам своих мастеров, их бесценными художественными творениями, доказало свою самобытность и способствовало обогащению мировой сокровищницы искусства.

История древнерусского искусства делится в соответствии с этапами социально- экономической и политической жизни общества, на следующие периоды:

- Киевская Русь (9 -нач. 12в.)
- Период феодальной раздробленности (12-13в.)
- Период борьбы против татаро-монгольского ига и объединение русских княжеств (14-нач. 15в.)
- Сложение и укрепление русского централизованного государства (15-16в.)
- Кризис средневекового искусства и зарождение нового (17в.)

История древнерусского искусства начинается с образованием первого феодального государства у восточных славян - Киевской Руси, с принятия в 988 году христианства. С принятием христианства на Руси при князе Владимире началось строительство каменных и деревянных храмов. В архитектуре получает развитие пришедшая из Византии, крестово-купольная система храма, где в системе плана, по расположению опор прослеживается крест, центр

которого перекрыт куполом. С развитием храмостроения получает развитие и монументальная живопись (настенная роспись, стенное письмо) и станковая живопись (иконопись).

2.3 Древнерусская монументальная живопись

Монументальная живопись - это живопись непосредственно связанная с архитектурным сооружением, исполненная на специально подготовленной (оштукатуренной) поверхности кладки стен, потолка или свода здания.

Различают следующие разновидности монументальной живописи:

- мозаика
- фреска
- витраж

Мозаика (итал. *mosaico*) - особая разновидность живописи, в которой изображение набирается из разноцветных стеклянных смальт или камней, имеющих различную окраску и прочно закрепленных в отвердевшем известково-цементном растворе или масляно-лаковой мастике.

Фреска (итал. *fresco* - свежий, сырой) - живопись по свеженанесенной (невысохшей) штукатурке красками на воде, известковом молоке, водном растворе растительного (отвар из злаков) или животного клея (казеин).

Эта техника часто комбинируется с техникой аль-секко-живопись по просохшему слою штукатурки.

(Фреска использовалась еще в Эгейском искусстве 2

тыс. до н.э)

В интерьерах первых каменных церквей Киевской Руси уже широко использовались оба вида монументальной живописи: и фреска, и мозаика.

Мозаика пришла на Древнюю Русь из Византии. Византийские мастера украшали храмы (см. храм Св. Софии в Константинополе) мерцающими мозаиками из смальты.

Смальта - кубики стекла, подкрашенные органическими красителями или покрытые сусальным золотом.

Смальтовые мозаики отличаются:

- живописностью
- световыми и оптическими эффектами изображения
- богатством цвета
- долговечностью.

Русские мастера применили мозаику в первом каменном храме древней Руси-храме Успения Богородицы, именуемом Десятинной церковью (10в.) и храме Св. Софии в Киеве (11в.)

2.4. Мозаики Киевской Руси

Храм Св. Софии в Киеве (Рис. 1) - 13главый, 5нефный, 12столпный, крестовокупольный храм ступенчатой композиции, архитектурный образ которого воплощал идею силы и величия князя и киевской державы.

Храм Софии как и другие в 11в., во многом определили характер всей последующей древнерусской архитектуры.

В интерьере храма все подчинено подкупольному пространству. Все стены, своды, апсиды, столбы и купол покрыты фресками и мозаиками.

Рис. 1

Апсида (или апсида) - полукружье стены, замыкающее в себе алтарь, ориентированный на восток.

Расположение изображений также как и в византийской церкви раскрывают основные догматы православия и подчинены строгой иерархии.

Христос Вседержитель (Пантократор) и четыре ангела - в центральном куполе, апостолы - в простенках барабана, четыре евангелиста - на парусах свода. Богоматерь -Оранта (молящаяся), таинства причащения апостолов - в центральной абсиде, изображения святителей - на стенах. Интерьер храм трактовался как некая модель мироздания.

Мозаики и фрески Св. Софии образуют единое целое и являют собой выдающийся пример синтеза изобразительных искусств и архитектуры. Мозаичная техника применялась в наиболее важных частях храма (византийское влияние - византийцы предпочитали мозаику фреске, за торжественность звучания и богатство).

Для софийский мозаик характерно:

- сдержанный колорит
- преобладание синего, фиолетового цветов
- плотный золотой фон

- уравновешенность композиций
- по-византийски застывшие, сдержанные образы
- торжественность, величественность
- монументальность.

Главные мозаики Св. Софии в Киеве:

■ **Богоматерь - Оранта** (Рис. 2)

- богородичное изображение в полный рост (h - 5м) с молитвенно поднятыми руками - Оранта.

Расположена в центральной абсиде храма. Монументальный образ Богородицы олицетворяет собой «земную церковь», «заступницу». Богоматерь в сине-фиолетовых одеждах и лиловом плаще. Образ Богородицы четким силуэтом выделяется на «золотом небе» - фоне абсиды. Суровое выражение лица, широко раскрытые глаза (по-византийски) наполняют образ внутренней значительностью. Изображение Богородицы – Оранты называют еще «Нерушимой стеной».

Рис. 2

■ **Мозаика «Причащение апостолов»** (Рис. 3)

Рис. 3

-расположена по криволинейной плоскости абсиды ниже изображения Оранты.

Композиционно мозаика удачно согласуется с поверхностью абсиды.

Русские мастера учились у византийцев, и в дальнейшем в более поздних работах виден рост их профессионального мастерства.

Примером тому служат мозаики Михайловского монастыря в Киеве (2пол. 11 в.), дошедшие до нас фрагментарно.

□ **Мозаика «Евхаристия»**

□ **Мозаика «Архидиакон Стефан»**

■ **Мозаика «Дмитрий Солунский» (Рис. 4)**

- свобода композиции

- передача движения

- индивидуализация образов, особая выразительность

Рис. 4

В 12в. В древнерусском искусстве наблюдается отказ от византийских канонов, и вместе с этим мозаики заменяются фреской. В дальнейшем искусство мозаики пришло в упадок, и о нем забыли.

Возродил мозаику на Руси М.В. Ломоносов. В своей химической лаборатории он получил 112 оттенков смальты. В 1753г. под Петербургом Ломоносов основал фабрику цветного стекла, открыл мозаичную мастерскую.

- **Мозаика «Полтавская битва»** (Рис. 5)
(на нее пошло 1 030 000 кубиков смальты)

Рис. 5

■ Мозаика «Портрет Петра 1» (Рис. 6)

В современном монументальном искусстве мозаика также нашла применение в оформлении общественных зданий

□ **Метрополитен в Москве, станция «Комсомольская»:**

□ **«Куликовская битва»**

Мозаика. Автор П. Д. Корин.

Рис. 6

2.5. Древнерусская фреска

Древнерусская фреска (настенное письмо, стенное письмо) начала развиваться на Руси одновременно с мозаикой, и также своим развитием на первом этапе обязана византийцам. (В поздний период, когда Византия потеряла свое былое могущество, византийские мастера хотя и неохотно, но все же стали применять для украшения храмов - фреску.) Мастерство русских художников-изографов продолжало непрерывно расти и совершенствоваться на протяжении всей почти тысячелетней истории древнерусского искусства.

Самыми ранними произведениями этого вида монументальной живописи являются фрагменты фресок несохранившейся Десятинной церкви в Киеве (10в.), а также фрески храма Св. Софии в Киеве (11в.).

Большую часть стен храма покрывают фрески, рассказывающие о земной жизни, чудесах и страстях Иисуса Христа. Напротив центральной абсиды на уровне хоров - фреска, изображающая Христа, семью Ярослава Мудрого с детьми. Сохранившаяся южная часть росписи представлена движущимися фигурами детей, с увеличением размера от алтаря к хорам, месту, где восседал сам князь.

Уже в Киевском государстве образовалось несколько местных школ - Чернигова, Смоленска, Полоцка, Новгорода, которые, в дальнейшем в период раздробленности, сыграли важную роль в формировании древнерусского искусства.

В Новгороде в 11в. Также как в Киеве строится главный храм, посвященный Св. Софии. («Где Св. София, там и Новгород!» - говорили новгородцы.) По архитектурному решению, по решению интерьера Новгородская София еще менее связана с киевскими и византийскими храмами, являя самобытный вариант. Интерьер 5-ти главой Новгородской Софии украшен фресками. В годы Великой Отечественной войны многие были безвозвратно утрачены.

- **Новгородский Софийский собор. Деисус.**
- **«Апостол Петр». Фрагмент.**

- **Новгородский Софийский собор.**

- **«Константин и Елена»**

- роспись столпа южной галереи.

В 12в. В Новгороде строится последний княжеский храм. - Храм Спаса на Нередице, имеющий удивительную роспись.

- **Храм Спаса на Нередице, близ Новгорода. Роспись абсиды. (Рис. 7)**

Рис. 7

■ Храм Спаса на Нередице, близ Новгорода. Фрагмент росписи. «Святой». (Рис. 8)

Рис. 8

В период феодальной раздробленности одной из более значительных живописных школ и стала Новгородская школа. В Новгороде (\approx в 1340-1410гг.)

работал искусный византийский мастер - иконописец и монументалист Феофан Грек (Гречина).

2.6 Творчество Феофана Грека

Ф. Грек - мастер фрески и иконописи, мудрец, философ обрел на Руси вторую родину, обогатив своим творчеством русское искусство. Творчество Ф. Грека обнаруживает влияние исихастских идей, учения о божественном свете, божественной энергии, созидающей первооснове «тварного» мира. «Исихазм» - учение об умной молитве, созерцании божественного света умными очами, почитание столпников.

Это определило важнейшие свойства, созданных им произведений (творческая манера):

- монументальность, размах
- графическая динамика, темперамент
- ирреальность колорита
- контраст светлого и темного
- сдержанные цвета, подчиненные основному - красно-коричневому
- светлые блики - как мощь световых вспышек «небесного огня»
- драматически - эмоциональная трактовка образов, духовная мощь, преувеличенная экспрессия образов - суровые
- замкнутые образы пророков и праотцев
- аскетизм изображений
- писал без образцов

Сохранилось единственное свидетельство его творчества в технике фрески.

■ **Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице./1378г./ (Рис. 9)**

Рис. 9

■ Троица. (Рис. 10)

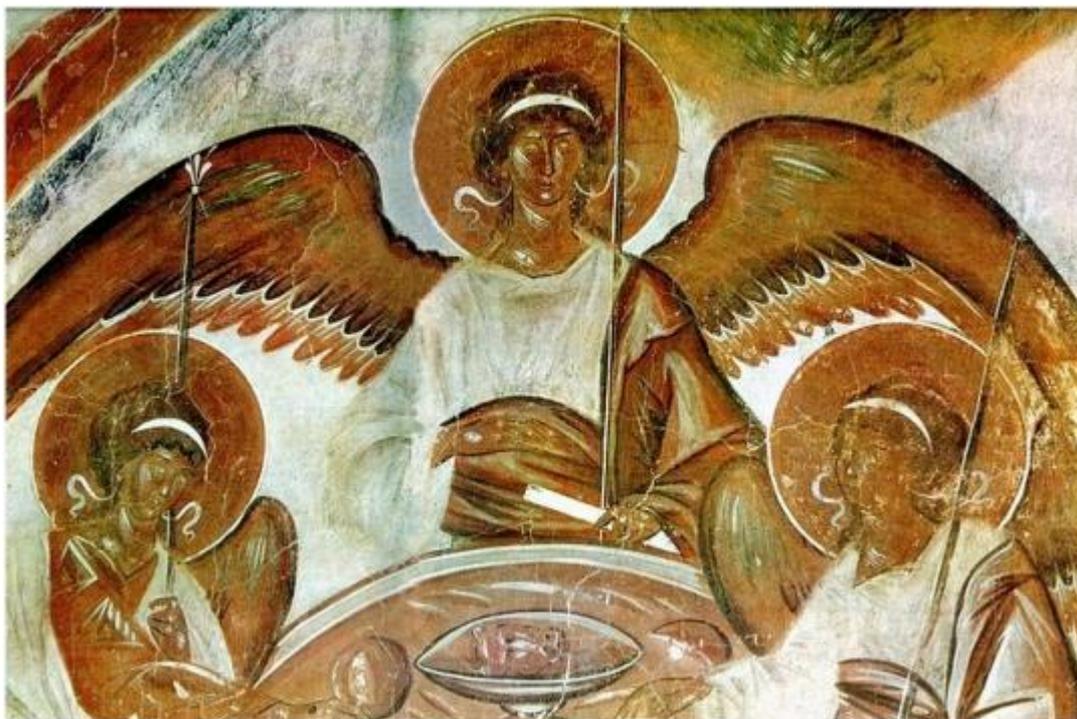

Рис. 10

Дальнейшее творчество Феофана Грека связано с Москвой, в нем все дальше отходит от искусства взрастившей его Византии, все заметнее влияние русской культуры.

В целом живописная манера Ф. Грека получила преобладание у новгородских мастеров. Об этом говорят:

■ **Росписи Новгородской церкви Успения на Волотовом поле /1363г./**
(Рис. 11)

Рис. 11

□ **Росписи церкви Федора Стратилата на Ручью /1374г./**

Экспрессивная направленность искусства Ф. Грека проявилась в новгородском и псковском письме последней четверти 14в.

*«Как в мастерскую, он во храм входил,
Мыслитель смелый, а не раб убогий.
Подвижников своих он наделил
Земною, человеческой тревогой...»
Н. Рыленков.*

Так работал «Феофан изограф, мудрый Грек».

Со второй половины 14в. Начинается быстрое возвышение Москвы. Под знаменем Москвы русский народ сплотился и победил на Куликовом поле. Уже с 14в. Московские князья принимают титул великих князей. Вместе с ростом строительства храмов и монастырей в Москве, развивается и московская школа живописи. Русские мастера многому учатся у византийских живописцев, работающих над росписями московских храмов. (В 90х гг. в Москве работает Ф. Грек.)

2.7 Творчество Андрея Рублева /≈1360 - 1430/

Главенствующее положение московской школы живописи среди других школ способствовало творчество Андрея Рублева - выдающегося иконописца и монументалиста древней Руси.

В 1405г. Андрей Рублев, Прохор с Городца и Феофан Грек работают над стенными росписями и иконостасом Благовещенского собора Московского Кремля. В образах московских мастеров все более утверждаются высокие идеалы добра, справедливости, душевной чистоты и гармонии.

- мир божественных красок, света и молитвенной тишины
- теплота и искренность религиозного чувства
- лиризм и задушевность образов

Творчеством Рублева, Даниила Черного, Прохора с Городца... закрепляется в живописи московской школы созерцательно-лирическое направление.

В 1408г. А. Рублев с Д. Черным восстанавливает после татаро-монгольского нашествия живопись Успенского собора во Владимире.

- **Росписи «Страшный суд»**
- **Апостол Лука, Апостол Матфей**

Позднее ≈1420г., он работает с Д. Черным над росписями в Троице – Сергиевом монастыре.

Искусство Рублева и его школа по праву считается наивысшим взлетом древнерусской живописи.

К московской школе живописи рубежа 15-16вв. принадлежит и искусный мастер стеного письма и иконы Дионисий.

2.8 Творчество Дионисия /≈1440 - 1505/

*«Мастер хитрый, мудрый,
преизящный...»*

Дионисий был знатного рода, работал в Москве, имел мастерскую, наследовал профессию от отца. Иконописцами были также и его сыновья Владимир и Феодосий.

По религиозным взглядам Дионисий стоял за сильную богатую церковь, поэтому его искусство торжественно - празднично, нарядно - декоративно, многолюдно...

Дионисий отчасти продолжает рублевские традиции в живописи. Образы им созданные

лицетворяют одухотворенную плоть. Для его творчества характерно:

- лиризм
- душевное благородство героев
- удлинённость пропорций фигур
- замедленность движений

От Рублева Дионисия все же отличает некая стандартность образов, но главное

- это богатый разнообразный колорит

- праздничные яркие цвета.

По легенде для фресок Дионисий использовал особые краски, которые составлял сам из природного материала - гальки с озера Феропонтового монастыря.

Основная сохранившаяся работа мастера - это роспись:

■ **Рождество Богородицы /1502г./ (Рис. 12)**

Рис. 12

Феропонтов монастырь (Вологда).

- **Акафист Богородице**
- **О тебе радуется**
- **Похвала Богородице**

- удлинённость пропорций изображений
- «парение» фигур
- «музыкальный» ритм построения композиции
- декоративная нарядность живописи.

Эти фрески - гимн в красках в честь Богородицы.

В целом для фресок Рублева и Дионисия, а также мастеров московской школы характерна:

- ограниченная связь живописи с архитектурой
- целостность, монументальность композиции

Дионисий был последний мастер, стоящий на эстетических позициях 15в., в дальнейшем духовную трактовку образа все чаще заменяет символ.

В 16в. (Иван 4) наступает кризис, приведший к духовно-нравственному оскуднению в обществе, мастера работают по классическим образцам прошлого. Искусство 16в. Являлось полем острой религиозной борьбы, оно подготовило почву для развития новых художественных тенденций, проявившихся в 17в.

2.9 Монументальная живопись XVII века

17в. - переломное время в истории Руси. Искусство сохраняло религиозный характер, но вместе тем все более и более проникалось светским началом. Московская школа искусств стала незыблемым авторитетом в области искусства. Все новое исходило из центра - Приказа каменных дел и Оружейной палаты в Кремле, где работали известные мастера во главе с Симоном Ушаковым - живописцем, стремящимся порвать с традициями древнерусского искусства.

В монументальной живописи 17в. под воздействием народной художественной культуры ярко проявилась праздничность, декоративность. Стенные росписи напоминали пестрый веселый ковер, получает распространение так называемый травный орнамент.

Ярким примером такого радостного узорочья считается - Кремлевский Теремной дворец (1635-1636гг.), выстроенный А. Константиновым, Б. Огурцовым, Т. Шарутиным, Л. Ушаковым.

□ Роспись палат Кремлевского Теремного Дворца.

Симон Ушаков.

- стены, своды были покрыты нарядными травными под руководством С. Ушакова.

Расцвет декоративности в стенном письме связан с развитием зодчества - это был период декоративной архитектуры первых трех четвертей 17в., а далее в зодчестве утвердился стиль так называемого «нарышкинского» барокко (заказчиками храмов становятся родственники жены царя Алексея Михайловича - Нарышкины). В «нарышкинских» храмах усилены светские тенденции и западное влияние.

Помимо «нарышкинских» храмов в русском зодчестве 17в. строятся традиционные соборы в провинции.

Одним из знаменитых художественных центров становится в 17в. - Ярославль. Здесь сложился тип посадской церкви, проявились основы архитектурной школы Поволжья. Это было время «золотого века» ярославской архитектуры.

Яркими примерами служат:

- Церковь Ильи Пророка /1647-1650 гг./, г. Ярославль. (Рис. 13)

Рис. 13

□ **Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках /1649-1654гг./**

Росписи 17в. отличает, прежде всего, расширение круга тем, помимо традиционных библейских и евангельских сюжетов появляются житийные сюжеты, мотивы Апокалипсиса, толкование притч. Монуменалисты, не имея подлинников, к новым темам подходят творчески, прибегая к собственным жизненным наблюдениям, включая в композицию предметы обихода, интерьер, конкретизируя место действия сюжета.

Для росписей характерно:

- передача движения
- многофигурность, сложность композиций
- преобладают ярко синие, зеленые, желтые краски
- фресковые изображения располагаются лентами по стенам и сводам храма
- обилие деталей
- некоторая измельченность композиции - отход от высоких принципов в древнерусской монументальной живописи

Система церковных росписей была согласована с религиозной идеей храма и строилась в соответствии с объемно - пространственной структурой храма.

В росписях 17в. Стенопись соответствует отдельным частям сооружения и согласуется всем ритмом движения с развитием самой архитектурной формы, так называемый «синтез живописи и архитектуры». Такая стенопись отличается согласованностью целого и частей.

Мастера работали артельно. Кроме живописцев в артели была большая группа подсобных рабочих - «ярыжек», они готовили известь, ставили леса, подготавливали краски. В артели и среди живописцев существовало разделение труда. В наставлении мастерам сказано: «А настенное письмо писать многими мастера, первый знаменит, другой красками покрывает, ин расписывает,

пробеливает, а ин лица пишет и прочия по ряду по скору совершает, чтобы левкас не засох».

Главным в артели был знаменщик. Ведущая роль знаменщика очевидна. Она заключается в разработке системы росписей, подборе красочной палитры росписи. По мере продвижения работы знаменщики оставляли обязанности рисовальщиков и включались в роспись.

От мастеров стенного письма требовались строго догматические сюжеты. Мастера использовали иконные подлинники, лицевые рукописи, стенописи, прежде созданные. Мастера работали в технике фрески.

Фреска - это письмо темперными красками по сырой штукатурке. Приготовлению штукатурки для фресковой живописи уделялось большое внимание. Старинный рецепт изготовления штукатурки следующий:

Известь высеивать решетом в творило, наливать водой, да размешивать нежидко гораздо, и стоять ей часов пять или шесть, и как пройдут урочные часы, известь падет на дно, а вода устоится и наверху выйдет ямчуга (гидрид окиси кальция), что лед. И ту воду слить с ямчугой и наливать свежей воды, и так чередить левкас (грунт) по все дни и ночи целое лето. Да к зиме отгрести его в кучу, да покрыть рогожами, и тою зимою левкас вымерзнет, и выступит из него остальная ямчуга.

И на новую весну по - прежнему наливать и сцеживать недель шесть.

Если стенное письмо по левкасу первого лета, то левкас неважен бывает. Лет в 10. 20 начнет изнутри левкаса ямчуга (сернокислые соли натрия и кальция) выступать по верх письма, и пособить будет нечем. Если хочешь, чтобы письмо было вечно, выводи из левкаса ямчугу по обычаю старых мастеров, как писано.

Приготовленную так известь смешивали с мелко изрубленным льном, добавляли известкового молока и наносили в два приема. Первый - более толстый, до уровня шляпок гвоздей, забивавшихся заранее в стены и своды для лучшего крепления штукатурки. Второй-более тонкой консистенции, имел толщину 1-1,5см, старательно заглаживался и зашлифовывался. Это обеспечивало постепенность схватывания состава и допускало более длительную работу. Разовая норма работы живописца - рост человека. Тонкий слой грунта вынуждал ускорять проведение работ. Писали по сырой штукатурке. Свежая штукатурка в процессе схватывания закрепляла водяные краски, образуя нерастворимую углекислую известь - кальцийную пленку большой прочности, что придавало стенописи большую светоносную силу и глубину. Письмо по сырой штукатурке не допускает поправок и требует большого мастерства и опыта.

Художники из небольшого количества красок умели извлечь много различных оттенков, смешивая пигмент с белилами, но всегда избегали смешивания краски.

Киноварь почти не применялась в стенописи в своем естественном открытом виде без примесей, как в иконописи, но всегда жидко разводилась и крылась в два слоя. Первый слой наносился в виде подготовки - приплеска в тених и по контуру, сверху он докрывался киноварью, сильно разведенной белилами или известковым молоком. Ее тон при этом смягчался и приобретал холодный перламутровый оттенок: киноварная подготовка, просвечивающая по контурам и складкам одежд придавала тених как бы рдеющий, пламенеющий вид.

На сводах, в менее освещенных местах, свободно вводились пятна пурпурно-коричневого цвета - черлени или бакана. Черлень, багор, голубец - при

написании фигур. Голубой цвет обычно сохранялся как красивое локальное пятно, и пробелы наносились на одежды тонким штрихом острой кисти.

Палатное письмо выполняли преимущественно приглушенными красками - высветленными или затемненными.

В нижней части стен темные по тону краски смягчались контрастными светлыми пробелами, и писался орнамент, что способствовало утверждению плоскости стены.

Стенопись надо рассматривать в разное время дня. При полном свете она звучит как мажорный аккорд, слабеет освещение - делается более сложной ее гармоничность, фигуры кажутся сделанными из прозрачного хрусталя, в сумерках - белые и розовые пятна светятся в темноте, темно - синие тонут в глубоком мраке.

2.10. Творчество костромских изографов XVII века.

В Костроме как, в городе Поволжья, в 16-17вв. также формировалась художественная традиция. В 30 - 40е гг. 17в. Кострома славилась своими иконописцами и изографами - мастерами стеного письма. На практике, часто мастера Костромы принимали участие в росписях ярославских храмов и наоборот, подтверждая тесную связь стеного письма.

Стенное письмо Костромы 17в. - это росписи церкви Воскресения на Дебре /1652г./ и Троицкого собора.

С 1640г. артель костромских художников возглавлял Иоаким Агиев, по прозвищу Любим. Под его руководством костромичи работали в церквях Ярославля и в Успенском соборе Московского Кремля.

В 1650е гг. артель возглавляет известный знаменщик Василий Ильин Запокровский. Артель работает над росписями церкви Воскресения на Дебре. Сохранилась часть цикла фресок: росписи паперти и фрагменты в барабане четверика храма - это:

- **Сцены на библейский сюжет сотворения мира (на южной галерее)**
- **Сцены Апокалипсиса (на западной галере)**
- **Изображения в нишах - киотах:**
 - Софии Премудрости Божьей
 - Спаса Вседержителя
 - Богоматери Знамение
 - композиция «Недремное око» и «Явление Иоанну Богослову солнцеподобного ангела»

Для росписей характерно:

- монументальность
- мягкий сдержанный колорит (преобладание охры)
- акцент на графику - линейный ритм
- расположение росписей лентами - ярусами - регистрами - непрерывность повествования
- сочетание прямой и обратной перспективы
- ритм движения, объединяющий весь пояс фрески
- учет восприятия росписей верхних ярусов
- применение красочного локального пятна в росписях (голубой цвет)

В 1660 - 1680гг. артель костромских изографов возглавляют мастера Гурий Никитин и Сила Савин. Артель работает и в Московском Кремле, и в Переславле - Залесском, и в Ростове Великом, расписывают церковь Ильи Пророка в Ярославле /1681г./.

Роспись Троицкого собора Ипатьевского монастыря - одно из последних творений Гурия Никитина /...1684г./ на стенах собора расположена 5 ярусами - поясами. восемьдесят одна композиция в четверике храма, выполненная в

историко - легендарном жанре. Верхний ярус - явление Троицы, второй ярус - земная жизнь Христа, третий - «страсти Христовы», четвертый - деяния апостолов, нижний пятый - декоративный орнамент из цветка гвоздики и летописная надпись. В простенках барабана - фигуры архангелов и композиция «Отечество», венчающая роспись в куполе. Изображения евангелистов расположены на подпружных арках, на столпах собора - изображения святых.

Интересны композиции символично - догматического жанра на галерее храма.

- **Композиция «Страшный суд» (справа от портала)**
- **«Видение Иоанна Лествичника» (слева от портала)**

Для стенописи Гурия Никитина характерно:

- монументальность, тектоничность решения
- богатство цветового решения
- певучесть, гибкость рисунка - ясность композиционных построений

Архитектурные мотивы, используемые в стенописи, отличаются многообразием и тонким вкусом и имеют важное значение в построении композиции.

Работы над росписями собора в 1684г. не были завершены, роспись была закончена лишь в 1912 - 1912гг. художниками - реставраторами под руководством архитектора Д. В. Милеева.

Искусство монументалистов конца 17 в. условно по форме, а проникающее в искусство новое содержание уже не могло уместиться в старые традиционные рамки, требовался коренной пересмотр всей художественной системы. Завершившееся в 17в. древнерусское искусство своими творениями прочно вошло в сокровищницу общемировой средневековой художественной культуры.

2.11. Вопросы для самопроверки по теме:

«Древнерусская монументальная живопись»

1. Особенности и периодизация развития древнерусского искусства.
2. Что такое монументальная живопись?
3. Что такое мозаика, смальта?
4. Что такое фреска?
5. Мозаики Киевской Софии.
6. Фреска Киевской Руси.
7. Творчество Ф. Грека.
8. Творчество А. Рублева (как монументалиста).
9. Творчество Дионисия.
10. Фреска 17в.
11. Монументальная живопись Костромы 17в.
Творчество костромских изографов:
Василия Ильина Запокровского, Гурия Никитина, Силы Савина
/на примерах настенного письма церкви Воскресения на Дебре и Троицкого собора Ипатьевского монастыря/.

3. Рекомендуемая литература и Интернет источники

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

а) основная литература и дополнительная литература:

№ п/ п	Наименование	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно- методической литературы	Использу ется при изучении разделов	Сем естр	Количес тво экземпля ров	
					в биб- лио тек е	на ка- фед ре
1	2	3	5	6	7	8
	Учебник	Сокольникова Н.М. История	Раздел: «Русское искусство	7	5	

		изобразительного искусства: В 2-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / Н. М. Сокольникова. - М : Академия, 2006. - 304 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - ISBN 5-7695-2895-8 : 329-50.	»			
	Учебник	Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: В 2-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 / Н. М. Сокольникова. - М : Академия, 2006. - 208 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - ISBN 5-7695-2896-6 : 329-50.	Раздел: «Русское искусство »	7	5	

б) дополнительная литература:

	Учебное пособие	Фатеева И.М. История пространственных искусств (история изобразительных искусств). Ч. I. Русское	Всех разделов	7	93	1
--	-----------------	---	---------------	---	----	---

		искусство: учебное пособие для студентов 1 курса направления подготовки 07.03.01 “Архитектура”/ И.М. Фатеева, И.Э. Кот, Е.А. Шапёноква.- Караваево: Костромская ГСХА, 2014. – 109 с: ил.				
2.	Учебно- методическое пособие	Фатеева И. М. Древнерусская монументальная живопись. [Текст]: Учеб.- метод. пособие по дисциплине "История русского искусства" для самостоятельной работы студентов специальности 290100 "Архитектура" очной формы обучения Ч.1 / И. М. Фатеева ; Костромская ГСХА. Каф. архитектуры и изобразительных дисциплин. - Кострома : КГСХА, 2002. - 27 с.	Раздел по отдельны м периодам русского искусства	7	5	2

3.	Учебно-методическое пособие	<p>Фатеева И. М. Русское искусство XVIII – пер. пол. XIX века. [Текст] : Учеб.-метод. пособие по дисциплине "История русского искусства" для самостоятельной работы студентов специальности 290100 "Архитектура" очной формы обучения Ч.2 / И. М. Фатеева ; Костромская ГСХА. Каф. архитектуры и изобразительных дисциплин. - Кострома: КГСХА, 2002. - 27 с.</p>	Раздел по отдельным периодам русского искусства	4	5	2
----	-----------------------------	--	---	---	---	---

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. справочная Правовая Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ЗАО «Консультант Плюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-

2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com>, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb>, необходима регистрация. - Яз. рус.

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М : ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: <http://window.edu.ru>, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.

4. Темы к контрольным работам и картинным галереям

Темы к контрольной работе №1:

1. Виды монументальной живописи русского средневековья.
2. Мозаики и фрески собора св. Софии в Киеве.
3. Иерархия изображений в русском храме (+ тип храма).
4. Фреска (определение, характерные особенности, примеры).
6. Творчество Ф. Грека (монументалиста).
7. Творчество А. Рублёва (монументалиста).
8. Цвет в иконе и монументальной живописи.
9. Творчество Дионисия (монументалиста).

10. Мозаика (определение, характерные особенности, примеры).
11. Икона, иконный образ, иконопись (особенности, время распространения, мастера, примеры). Первые иконы.
12. Иконографический канон. Первый иконописец на Руси.
13. Иконографический тип: “Спас Эммануил” и “Ангел Великого Совета”.
14. Иконографический тип: “Спас в Силах”, Богоматерь “Знамение”.
15. Иконографический тип: Пантократор (“Вседержитель”), “Великая Панагия”.
16. Иконографический тип: Оранта, “Царь царём”.
17. Иконографический тип: Одигитрия, Спас Нерукотворный.
18. Иконографический тип: Умиление, Великий Архиерей.
19. Икона Отечество.
20. Икона Фёдоровской Божьей матери.
21. Оклады.
22. Высокий русский иконостас – национальное явление.
23. Где находится местная храмовая икона.
24. Царские врата, дьяконовские врата.
25. Основные типы богородичных икон, примеры названий икон.
26. Основные этапы написания икон.
27. Икона Владимирской Божьей матери.
28. Ф. Грек – иконописец.
29. А. Рублёв – иконописец.
30. Дионисий – иконописец
31. Где в храме могут находиться иконы 4-х евангелистов и Богородица “Знамение”.
32. Деисус (расположение, содержание, идея).
33. Виды монументальной живописи русского средневековья.
34. Иконография Христа

Темы к контрольной работе №2:

1. Что такое гравюра?
2. Когда и где впервые появилась гравюра?
3. Когда появилась гравюра в Европе, в России?
4. Виды гравюры
5. Что такое ксилография?
6. Виды углублённой гравюры.
7. Что такое офорт?
8. Резцовая гравюра.
9. Гравюра “сухой иглой”.
10. Что такое эстамп?
11. Жанры в искусстве гравюры.
12. Пейзажный жанр в искусстве гравюры.

13. Интерьер в искусстве гравюры.
14. Время, стиль и характерные черты искусства петровского времени.
15. Русские мастера гравюры петровского времени.
16. Русский реалистический портрет XVIII века.
17. Творчество Ивана Максимовича Никитина.
18. Творчество Алексея Петровича Антропова.
19. Творчество Ивана Петровича Аргунова.
20. Творчество Андрея Матвеева.
21. Творчество Фёдора Степановича Рокотова.
22. Творчество Дмитрия Григорьевича Левицкого.
23. Творчество Владимира Лукича Боровиковского.
24. Творчество Карло Бартоломео Растрелли.
25. Творчество М.И. Козловского
26. Творчество Э. Фальконе

Темы к контрольной работе по разделу III (“ Искусство первой пол. XIX века”)

1. Академия трёх знатнейших художеств и её роль в развитии русского искусства.
2. Что такое академическая историческая картина?
3. Роль Григория и Никанора Чернецовых в развитии русского национального пейзажа (художественное путешествие по Волге).
4. Творчество Ивана Петровича Мартоса.
5. Творчество Василия Ивановича Демут- Малиновского.
6. Творчество Фёдора Петровича Толстого.
7. Творчество Ивана Константиновича Айвазовского.
8. Характерные черты развития русского искусства начала XIX века
9. Творчество О. А. Кипренского
10. Творчество А. г. Венецианова и его учеников
11. Творчество В.Тропинина
- 12 Творчество Сильвестра Щедрина
13. Творчество Карла Брюллова
14. Творчество А.А. Иванова
15. Творчество П.П. Федотова

Темы к собеседованию по картинной галерее – “Искусство второй половины XIX века”.

Картинная галерея представляет собой наглядный иллюстративный материал по разделу III - подраздел “Искусство второй половины XIX века”.

Цель: выявить знания произведений русского искусства второй половины XIX века.

Задача: характеризовать произведение русского искусства по следующей схеме:

вид искусства, жанр, автор, название произведения, время, стилевое направление, назвать ещё одно произведение этого же автора или найти его в картинной галерее.

1. Творчество И.Н. Крамского.
2. Творчество А. К. Саврасова
3. Творчество Г.Г. Мясоедова
4. Творчество В.Г. Перова
5. Творчество Н.Н. Ге
6. Творчество Ф.А. Васильева
7. Творчество И.И. Шишкина
8. Творчество И.Е. Репина
9. Творчество В. В. Верещагина
10. Творчество А.И. Куинджи
11. Творчество В.Д. Поленова
12. Творчество В.М. Васнецова
13. Творчество В. И. Сурикова
14. Творчество И.И. Левитана

15. Роль товарищества передвижных художественных выставок в русском искусстве второй половины XIX века.

Темы к собеседованию по картинной галерее – “ Русское искусство конца XIX – начала XX в ”.

Картинная галерея представляет собой наглядный иллюстративный материал по разделу IV

Цель: выявить знания произведений русского искусства второй половины XIX века.

Задача: характеризовать произведение русского искусства по следующей схеме:

вид искусства, жанр, автор, название произведения, время, стилевое направление, назвать ещё одно произведение этого же автора или найти его в картинной галерее.

1. Творчество А. Рябушкина
2. Творчество М. Нестерова
3. Творчество М. Врубеля
4. Творчество В. Серова
5. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова
6. Творчество Н. Рериха
7. Творчество А. Бенуа
8. Художественное объединение “Мир искусства”: А. Бенуа, Л. Бакст, М. Добужинский, К. Сомов, А. Остроумова-Лебедева, К. Коровин, Б. Кустодиев, Н. Рерих, В.Серов
9. Художники творческого объединения “Бубновый валет”: П. Кончаловский, А. Лентулов, И. Машков, Р. Фальк
- 10.Художники творческого объединения “Голубая роза”: Н. Крымов, П. Кузнецов, М. Сарьян, А. Фонвизин
- 11.Творчество В. М. Васнецова
- 12.Творчество К. Малевича, В.Кандинского

Темы к контрольной работе по разделу V «Советское искусство»

1. Творчество С. Конёнкова
2. Творчество А. Голубкиной
3. Характерные черты искусства социалистического реализма
4. Творчество Иогансона
5. Творчество Дейнеки
6. Лениниана Андреева
7. Скульптура Шадра
8. Творчество художников объединения “Окна”
9. Творчество В. Мухиной
- 10.Живопись 20-30-х годов: П. Кончаловский, К.СПетров-Водкин
- 11.Гравюры Фаворского
- 12.Плакаты Кукрыниксов

13. Творчество А.Пластова
14. Творчество А.и С.Ткачёвых
15. Творчество С.В. Герасимова
16. “Суровый стиль” в живописи 60-х годов: Г.М. Коржев, Андронов, Попков
17. Скульптурные памятники-мемориалы 70-80-х годов
18. Синтез искусств (интерьеры московского метрополитена)

