

Р. А. Бахтияров

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ
XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА**

ISBN 978-5-6041312-3-7

9 785604 131237

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Центр инновационных образовательных проектов

Р. А. Бахтияров

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Учебно-методическое пособие

для направления подготовки

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Санкт-Петербург

2018

УДК 7.03 (75.03)
ББК 85.1/ 85.143(2)
Б 307

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия

Рецензенты

Т. В. Горбунова, доктор философских наук, профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица, почетный академик Российской академии художеств

Г. М. Амирова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

Б 307 Бахтияров Р. А.

Художественная культура России XIX — начала XXI века: учебно-методическое пособие / Р. А. Бахтияров ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 32 с.

ISBN 978-5-6041312-3-7

Учебно-методическое пособие призвано ознакомить магистрантов с закономерностями и спецификой развития изобразительного искусства в России в XIX — начале XXI века в контексте взаимодействия отечественной и зарубежной художественной культуры. Пособие может быть использовано в учебно-лекционной и методической работе.

ISBN 978-5-6041312-3-7

© Р. А. Бахтияров, 2018

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2018

Оглавление

Введение.....	4
Краткое содержание курса.....	6
1. Художественная культура XIX — начала XX века	6
1.1. Эволюция стиля в русском искусстве первой половины XIX века.....	6
1.2. Русское искусство в системе культуры 1850–1880-х гг.	8
1.3. Художественная культура России на рубеже XIX—XX вв.	9
2. Художественная культура СССР. 1917 — начало 1950-х гг.	13
2.1. Русское изобразительное искусство советской эпохи. Время становления (1917–1932)	13
2.2. Художественная культура СССР 1930-х гг.: обретения и утраты.....	16
2.3. Искусство в период Великой Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия	17
3. Отечественное искусство второй половины XX в.	19
3.1. Советская живопись и скульптура 1950–1980-х гг.	19
3.2. «Другое искусство» (нонконформизм) в системе советской культуры послевоенного времени.....	22
3.3. Культура России в постсоветское время. Пути развития изобразительного искусства в начале XXI века	23
Примерная тематика курсовых работ и рефератов	25
Список рекомендованной литературы.....	26

Введение

Курс знакомит с отечественным изобразительным искусством первой и второй половины XIX — начала XXI в. как многоплановым, контрастным и значимым периодом в развитии мировой культуры.

В современном искусствознании, в комплексных трудах, при разговоре о живописи как «стержневом» виде искусства принято упоминать и другие его виды, тесно соприкасающиеся в реальном творческом процессе, в их взаимодействии с общественной жизнью и духовной средой. В каждом из разделов курса «Художественная культура России XIX — начала XXI века» прослеживаются истоки и преемственность прошлого и современности, определяющие поступательное развитие видов искусства в течение двух столетий.

Особое внимание уделяется путям развития советского искусства — яркого, плодотворного и значительного периода в истории отечественной культуры (революционное искусство конца 1910-х — 1920-х гг., искусство особого общественного звучания в период Великой Отечественной войны, расширение пластического и образного диапазона в 1960–1980-е гг.). В учебно-методическом пособии характеризуется и современная художественная ситуация, поиск новых векторов в рамках неофициального советского искусства и развитие других форм художественного высказывания, появившихся во второй половине XX в.

В рамках курса пристальное внимание уделяется проблеме зарубежных влияний, достаточно подробно рассмотренных Д. В. Сарабьяновым, по сути, впервые включившим русскую живопись в общеевропейский культурный контекст в фундаментальных трудах «Русская живопись XIX века среди европейских школ» и «Россия и Запад. Историко-художественные связи. XVIII — начало XX века».

Наряду с примерами непосредственного влияния европейских образцов в учебно-методическом пособии рассмотрены примеры параллелей, возникавших в процессе развития видов искусства в России и за рубежом и проходивших во многом независимо друг от друга, но обнаруживающих близость, а порой и единство образных и стилистических задач. Также в рамках курса затрагивается проблема синтеза искусств (в первую очередь применительно к эпохе ампира и модерна). Особое место уделяется этическим и эстетическим «горизонтам» русского изобразительного искусства в аспекте его соотнесения с литературой, театром, кинематографом.

Программа курса рассчитана на один семестр лекционных занятий. Предусмотрено время для самостоятельной работы (подготовка к практическим занятиям и зачету). Магистрант должен иметь представление о ведущих тенденциях развития русской культуры на разных этапах, именах ведущих ее мастеров, их вкладе в формирование основных направлений и стилистических течений.

Курс призван показать объективное значение русского изобразительного искусства на этапах развития отечественной и мировой культуры; помочь понять причины, которые способствовали или препятствовали зарождению и развитию тех или иных тенденций, проявивших себя также в зарубежном искусстве.

Краткое содержание курса

Русская художественная культура XIX — начала XXI в.: векторы развития (обзор основных направлений). Понятие художественной школы. Постановка и решение основных проблем, раскрывающих характер российской культуры на различных этапах истории. Значение изучения отечественного искусства в общемировом контексте. Литература и слово в системе изобразительного искусства, их роль в формировании «литературоцентричной» традиции как своеобразного фундамента его развития. «Избирательное» влияние на русское искусство стилей и направлений зарубежного и европейского искусства и особенности преломления данного процесса в живописи, скульптуре и графике XX — начала XXI века.

1. Художественная культура XIX — начала XX в.

1.1. Эволюция стиля в русском искусстве первой половины XIX в.

Общая характеристика русской культуры рубежа XVIII—XIX вв. Сентиментализм в литературе и живописи как рубежное явление между классицизмом и романтизмом — особенности его проявления в живописных произведениях В. Л. Боровиковского и ранних сочинениях Н. М. Карамзина. Генезис и эволюция романтизма в творчестве русских художников (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, Ф. А. Бруни), его взаимодействие с высоким классицизмом в живописи, а также в скульптуре (В. И. Демут-Малиновский, П. П. Клодт, И. П. Мартос, Б. И. Орловский, Н. С. Пименов, Ф. Ф. Щедрин).

Система обучения в Академии художеств и принципы создания

тематической картины в творчестве А. И. Иванова, А. Е. Егорова, В. К. Шебуева. Отражение темы Отечественной войны 1812 г. в творчестве русских художников и специфика батального жанра и героического портрета в искусстве Франции наполеоновской эпохи. Карикатуры А. Г. Венецианова и И. И. Терещенева 1812–1813 гг, их роль в истории русской сатирической графики.

Оценка творчества мастеров живописи и скульптуры первой половины XIX в. в литературных произведениях и критических отзывах русских писателей и поэтов (К. Н. Батюшков, Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин). Пути развития пейзажа в русской живописи 1810–1850-х гг. (А. Е. Мартынов, С. Ф. Щедрин, М. Н. Воробьев, И. К. Айвазовский). Отражение «официального» стиля николаевской эпохи в религиозных полотнах Ф. А. Бруни, портретах А. Г. Варнека и пейзажах братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых. Взаимодействие сентиментализма и романтизма в творчестве В. А. Тропинина.

Предпосылки формирования реализма в русской живописи середины и второй половины XIX в. — в творчестве А. Г. Венецианова и художников его школы (С. К. Зарянко, Г. В. Сорока, А. В. Тыранов и др.) и П. А. Федотова. Черты сходства и различия эстетических принципов русских мастеров и представителей немецкого бидермайера как продолжение и трансформация романтической линии европейской живописи начала XIX в.

Картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» как этапное явление в русской культурной жизни середины XIX в., подготовительные работы к этой картине и их роль в разработке новых форм видения и живописного отображения природы.

Живопись Ж.-Ф. Милле и Г. Курбе как наиболее отчетливая параллель русскому реализму середины XIX в. «Натуральная школа» в литературе 1840-х гг. и проблемы терминологического определения

реализма в русском и европейском искусстве, хронологические границы этого направления. Иллюстрации А. А. Агина к произведениям Н. В. Гоголя и европейская сатирическая графика 1820–1840-х годов (карикатуры О. Домье).

1.2. Русское искусство в системе культуры 1850–1880-х гг.

Высшее художественное образование в России и отечественное искусство второй половины XIX в. — от «Бунта четырнадцати» (1863) до реформы Императорской Академии художеств начала 1890-х гг. Академия художеств и передвижники — история взаимоотношений, пути взаимного влияния. Эволюция исторического и бытового жанра в творчестве В. Е. Маковского, В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова, В. Г. Перова, И. Е. Репина, К. А. Савицкого, Л. И. Соломаткина, В. И. Сурикова, В. Г. Шварца, Н. А. Ярошенко и пути развития тематической картины в творчестве художников французского Салона и импрессионистов. Товарищество передвижных художественных выставок — первая в истории русского искусства идейная и организационная альтернатива официальным художественным институциям и выставкам.

Пути развития живописного портрета в 1860–1880-е гг. на примере творчества И. И. Крамского и И. Е. Репина. Зарубежные поездки русских художников: творческие результаты и значение для последующего развития отечественной культуры. Критические взгляды В. В. Стасова и И. Н. Крамского на современное им европейское искусство. Роль меценатов и заказчиков (П. М. Третьяков и члены императорской семьи) в развитии русского искусства.

Интерпретация религиозных сюжетов в работах Н. Н. Ге и В. Д. Поленова — проблема влияния нравственных поисков художников на выразительные приемы живописи. Взаимодействие

духовных поисков Н. Н. Ге и Л. Н. Толстого. Сказочные и былинные сюжеты в полотнах В. М. Васнецова и утверждение историзма в русской культуре 1860–1880-х гг. Батальные полотна В. В. Верещагина, их восприятие и оценка в русской и зарубежной критике, рождение жанра художественной документалистики в живописных сериях мастера, причины успеха его работ в Западной Европе и США. Пейзажная живопись А. И. Куинджи, И. И. Левитана, А. Г. Саврасова, И. И. Шишкина в сравнении с французским и немецким пейзажем XIX в. Проблема академизма в русской живописи и скульптуре второй половины XIX в.: основные представители (С. В. Бакалович, К. Е. Маковский, В. С. Смирнов, Г. И. Семирадский). Черты сходства и отличия с французским Салоном этого времени.

Передвижнический реализм и французский импрессионизм как новаторские явления в системе двух национальных художественных школ второй половины XIX в. Русские писатели об искусстве (В. М. Гаршин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Г. И. Успенский), роль их взглядов в формировании программы передвижнического реализма и его эволюции.

Кризис монументальной скульптуры после 1850-х гг.: причины и последствия для развития отечественной пластики. Образ истории в творчестве М. М. Антокольского и А. М. Опекушина. Бытовой жанр в скульптурных композициях Л. В. Позена и М. А. Чижова. Расцвет анималистического жанра в русской скульптуре середины — второй половины XIX в. (П. П. Клодт, Е. А. Лансере, Н. И. Либерих, А. Л. Обер).

1.3. Художественная культура России на рубеже XIX—XX вв.

Формирование новых направлений в развитии культуры России в начале XX в. — обзор основных тенденций. Проблема «русского импрессионизма» в творчестве К. А. Коровина и В. А. Серова. Пленэр и

освоение импрессионистической системы живописи в произведениях русских художников конца XIX в. и особенности ее трансформации в 1900-е гг. (пейзажная живопись Союза русских художников). Судьбы реалистического направления в русском бытовом жанре и пейзаже. Трансформация пластических принципов бытового жанра и тематической картины через освоение импрессионистических приемов в творчестве Н. А. Касаткина, С. В. Иванова, В. А. Серова. Русская история и старая Москва в работах А. М. Васнецова и А. П. Рябушкина. Особенности интерпретации крестьянской темы в творчестве А. Е. Архипова и Ф. А. Малявина. Продолжение реалистической традиции в жанровых работах и пейзажах Б. М. Кустодиева и К. Ф. Юона 1900–1910-х гг.

Влияние французского и немецкого символизма на возникновение новых тенденций в русском искусстве 1880–1890-х гг. Стиль модерн и символизм: проблема терминологии, хронологические границы этих явлений в русском и европейском искусстве. Параллели в стилистическом решении и содержании произведений ведущих мастеров русского и зарубежного символизма (М. А. Врубель и Г. Климт, М. В. Нестеров и П. Пюви де Шаванн, В. Э. Борисов-Мусатов и художники группы «Наби»). Влияние символизма на творчество поэтов и писателей, утверждавших принципы этого явления в 1890–1900-е гг. (К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Д. С. Мережковский и др.).

«Мир искусства» — ведущее художественное объединение в системе русской культуры конца 1890 — начала 1900-х гг. Эстетическая программа «Мира искусства» в 1898–1904 и 1910–1917 гг. — путь от модерна к неоклассике. Стилистические особенности решения живописных и графических произведений Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумовой-Лебедевой, значение творчества этих мастеров в возрождении книжной иллюстрации и расцвете сатирической графики в период первой русской революции

(1905–1906). Роль художественных журналов и деятельности С. П. Дягилева в актуализации культурного наследия России и Западной Европы эпохи барокко, высокого классицизма и ампира, в ознакомлении зарубежной аудитории с русским изобразительным и театральным искусством. Роль абрамцевского (мамонтовского) кружка в развитии отечественного изобразительного искусства 1880–1890-х гг.

Меценаты и коллекционеры конца XIX — начала XX в. (И. А. Морозов, И. С. Остроухов, С. И. Щукин), роль их деятельности в знакомстве русских художников с творчеством ведущих современных французских художников и в обновлении выразительного языка отечественной живописи.

Второй «Мир искусства», роль этого общества в утверждении неоклассицизма в русской культуре (параллель с творчеством архитекторов и поэтов-акмеистов), особенности этого явления в работах К. Ф. Богаевского, К. С. Петрова-Водкина, З. Е. Серебряковой, В. И. Шухаева и А. Е. Яковлева. Место и значение театра в творчестве русских художников. Работа Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, А. Я. Головина, К. А. Коровина в театрально-декорационном искусстве, международное признание спектаклей, оформленных русскими художниками. Новое видение образов русской истории в творчестве Н. К. Рериха.

Выставочная деятельность общества «Голубая роза» (1907–1910) и проблема взаимодействия художественного и поэтического символизма в творчестве П. В. Кузнецова, Н. Д. Милиоти, Н. Н. Сапунова, М. С. Сарьяна, С. Ю. Судейкина.

«Бубновый валет» — наиболее яркий пример синтеза французского постимпрессионизма и фовизма и их переосмысления в контексте актуализации традиций народного искусства и низовой культуры. Особенности пластического решения работ П. П. Кончаловского, А. В. Куприна, А. В. Лентулова, И. И. Машкова, Р. Р. Фалька. Новый

вектор поисков в рамках русского авангарда. Неопрimitивизм и лучизм в произведениях М. Ф. Ларионова, обращение к традициям древнерусского искусства в живописи Н. С. Гончаровой. Фигуративный этап в раннем творчестве М. Ф. Ларионова, В. И. Кандинского, К. С. Малевича. Основание обществ «Ослиный хвост» и «Союза молодежи».

Русский кубофутуризм в системе зарубежных влияний, черты сходства и различия с итальянским футуризмом. Черты экспрессионизма в работах П. Н. Филонова и М. З. Шагала. Особенности интерпретации приемов европейских художников в работах К. С. Малевича, Л. С. Поповой, В. Е. Татлина, А. А. Экстер начала 1910-х гг.

Беспредметность в теории и практике русского искусства. К. С. Малевич и В. В. Кандинский. Взаимодействие авангардной поэзии и изобразительного искусства (Д. Д. Бурлюк, В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, В. В. Хлебников), синтез искусств в деятельности художников русского авангарда (опера «Победа над солнцем»). Неоклассика и авангард в произведениях Н. И. Альтмана, Б. Д. Григорьева и К. С. Петрова-Водкина 1910-х гг.

Особенности развития русской скульптуры рубежа XIX—XX вв. Импрессионизм в творчестве П. П. Трубецкого. Соединение пластических приемов модерна, реализма и классицизма в работах В. А. Беклемишева, А. С. Голубкиной, М. С. Диллон, Д. С. Стеллецкого. Новый импульс обращения к античности в творчестве С. Т. Коненкова и А. Т. Матвеева в контексте неоклассического направления в европейской пластике начала XX в. (А. Майоль и А. Бурдель). Произведения Н. А. Андреева и С. М. Волнухина и проблемы развития монументальной скульптуры 1900–1910-х гг.

2. Художественная культура СССР. 1917 — начало 1950-х гг.

2.1. Русское изобразительное искусство советской эпохи.

Время становления (1917–1932)

Советская эпоха как этап в истории развития отечественной художественной культуры. Возрождение монументального искусства в период Гражданской войны, заинтересованность в нем нового государства. Политика правительства в области просвещения и Ленинский план монументальной пропаганды: замысел и исполнение в скульптуре и живописи. Многообразие путей воплощения революционной тематики в скульптуре (Н. А. Андреев, С. Т. Коненков, Б. Д. Королев, М. Г. Манизер, Л. В. Шервуд и др.). Определение основных параметров и векторов искусства данного периода, его творческих и идеологических установок, роль плаката и сатирической графики (А. П. Апсит, Эль Лисицкий, Д. С. Моор, В. В. Лебедев, В. В. Маяковский и «Окна РОСТА»). Советский и зарубежный плакат эпохи Первой мировой войны и революционных выступлений.

1920-е гг. как продолжение «золотого века» творческих групп и объединений, берущего начало на рубеже столетий. Политическая, социальная окраска обострившейся на рубеже веков борьбы направлений и течений. Инициаторы создания групп и наиболее яркие их участники. Первые выставки Ассоциации художников революционной России (АХРР) и общества «Маковец» (1922). Общество «Четыре искусства» — объединение признанных мастеров живописи, графики, скульптуры и архитектуры (Л. А. Бруни, И. В. Жолтовский, А. И. Кравченко, П. В. Кузнецов, А. Т. Матвеев, В. И. Мухина, К. С. Петров-Водкин, В. А. Фаворский, А. В. Щусев и др.).

Продолжение реалистических традиций и поисков начала XX в. в работах представителей Общества русских скульпторов (ОРС). Синтез реалистических принципов, утверждающих ценность личностного начала в искусстве, с открытиями новаторских направлений (импрессионизм, модерн, конструктивизм). Продолжение и развитие эстетических принципов ОРС в 1950–1980-е гг. («матвеевская школа» — яркое и самобытное явление в истории ленинградской скульптуры). Московская школа В. А. Фаворского, развитие ее принципов в 1920–1930-е гг. и в последующие десятилетия; ленинградская книжная графика этого времени. Результаты обращения художников — представителей обществ «Маковец» и «Бытие» к древнерусскому искусству, изобразительному языку иконописи и монументальных фресок.

Программы художественных обществ 1920-х гг. и история их деятельности, постепенный отказ от программных установок «левых» направлений, нацеленных на борьбу со станковыми формами искусства или с предметным началом как основой его содержания. Предпосылки формирования нового отношения к искусству: стремление создать выразительный язык, адекватный масштабу перемен, принесенных революционной эпохой, и ритму новой жизни.

Введение руководством АХРР в практику советского искусства тематического принципа организации выставок как своеобразной формы художественного отчета. Наиболее значительные экспозиции, организованные АХРР в 1920-е гг.: «Жизнь и быт Красной Армии» (1922), «Жизнь и быт рабочих» (1924), «Революция, быт и труд» (1925), выставки к 10-летию революции (1927) и Красной Армии (1928). Концепция «героического реализма» и «художественного документализма» — основа художественной программы АХРР.

Примеры ангажированного искусства в зарубежной культуре (социальное крыло экспрессионизма и «новая вещественность» в

Германии, революционное искусство Мексики: Х.-К. Ороско, Д. Ривера и Д.-А. Сикейрос). Успех работ советских художников — участников АХРР и ОСТ (Ф. С. Богородский, А. А. Дейнека, П. М. Шухмин) на биеннале в Венеции (1928) и Художественно-промышленной выставке СССР в Нью-Йорке (1929). Участие в творческих командировках «на производство» представителей русского символизма и сезаннизма (П. В. Кузнецов, А. В. Куприн, В. В. Рождественский и др.).

«Восстановление жанра» в советской живописи 1920-х гг. Формирование историко-революционного жанра в творчестве, Ф. С. Богородского, М. Б. Грекова, А. А. Дейнеки, А. А. Лабаса, А. А. Осмеркина, К. С. Петрова-Водкина, Ю. И. Пименова, П. П. Соколова-Скаля, А. Г. Тышлера, П. М. Шухмина. Истоки художественного решения тематических полотен и портретов 1920-х гг. — от традиций древнерусского искусства и итальянского Возрождения до наследия импрессионистов и П. Сезанна, экспрессионизма и конструктивизма в рамках станковой живописи.

Другой «полюс» борьбы художественных групп в 1920-е гг. — Новое общество живописцев (НОЖ, 1923–1925), Общество станковистов (ОСТ, 1925–1932) и ленинградский «Круг художников» (1926–1932). Оценка значения авангардного искусства в 1920-е гг. в советской критике. Роль деятельности ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, объединений ЛЕФ (Левый фронт искусства — О. М. Брик, В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, А. А. Веснин, Л. С. Попова, А. М. Родченко и др.), УНОВИС (К. С. Малевич и его школа) и деятельность Государственного института художественной культуры (ГИНХУК) в Ленинграде. Группа Мастеров аналитического искусства (МАИ) и деятельность школы П. Н. Филонова в художественной жизни Ленинграда 1920–1930-х гг.

2.2. Художественная культура СССР 1930-х гг.: обретения и утраты

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г., его роль в дальнейшем развитии советской культуры. Противоречивые тенденции в процессе отражения исторических и культурных преобразований в отечественном искусстве 1920–1930-х гг. Существенное усиление социально-политического начала в станковом искусстве в целях агитации и утверждения определенных идеологических представлений в советской и зарубежной художественной культуре этого времени. Специфика проявления этого процесса в странах с тоталитарными, авторитарными и демократическими режимами. Поиск «большого стиля» как средоточия исканий новой эпохи. Роль в этом процессе больших тематических выставок в СССР («Художники РСФСР за 15 лет», 1932, Ленинград; «XV лет РККА», 1933, Москва; Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, 1939), а также за границей (Международные выставки в Париже в 1937 г. и в Нью-Йорке в 1939 г.) как этапных событий в истории международной репрезентации советской культуры. Появление масштабных панно («Знатные люди Страны Советов», 1939) и утверждение новой формы выставочного ансамбля в СССР и за рубежом. Историко-революционный жанр и политический портрет в творчестве Б. В. Иогансона, И. Э. Грабаря. Оформление первых станций Московского метрополитена (А. А. Дейнека, Е. Е. Лансере, М. Г. Манизер).

Понятие камерного искусства как альтернативы соцреалистической и авангардной линиям в 1930-е гг. Школы книжной иллюстрации в Москве и Ленинграде (В. А. Фаворский, П. П. Павлинов, В. А. Лебедев). Творчество художников-акварелистов и продолжение принципов импрессионизма и модерна в искусстве графики (Л. А. Бруни,

К. И. Рудаков, Н. А. Тырса, А. В. Фонвизин и др.). Традиции «Мира искусства» в творчестве А. П. Остроумовой-Лебедевой и П. А. Шиллинговского. Влияние французской живописи (так называемой «парижской школы») на творчество представителей ленинградского «камерного станковизма» В. А. Гринберга, В. В. Пакулина, А. И. Русакова и др. Судьбы крупнейших деятелей русского авангарда и представителей ОСТа (А. М. Родченко, Н. М. Суетин, В. Е. Татлин и др.). Попытки синтеза открытий в беспредметном искусстве и достижений 1920-х гг. с реалистической концепцией станковой картины. Станковая живопись и графика А. А. Дейнеки 1930-х гг. и работы его современников — представителей американской реалистической живописи (Э. Хоппер и риджионалисты).

2.3. Искусство в период Великой Отечественной войны и первого послевоенного десятилетия

Выдвижение на ведущие позиции агитационно-массового искусства в первый год войны, роль плаката, агитационных панно и карикатуры в борьбе с захватчиками. Значение художественных выставок в возрождении авторитета станковой живописи в многообразии жанров и сюжетов («Ленинградские художники в дни Великой Отечественной войны», 1942; «Великая Отечественная война», 1942; «Героический фронт и тыл»; 1943). Высокие образные достижения агитационной графики (Кукрыниксы и мастера ленинградского «Боевого карандаша» и «Окон ТАСС»), живописи (батальные композиции и военные пейзажи А. А. Дейнеки, работы С. В. Герасимова, П. Д. Корина, А. А. Пластова) и скульптуры (портреты В. И. Мухиной и С. Д. Лебедевой, композиции В. В. Лишева). Портретная живопись блокадного Ленинградского фронта (И. А. Серебряный, В. А. Серов, В. И. Малагис, Я. С. Николаев) и городские пейзажи, созданные в годы блокады (В. В. Пакулин,

А. И. Русаков, Г. Н. Траугот) как уникальное явление в советской культуре военной поры.

Истоки возрождения и расцвета в 1941–1945 гг. исторической картины, посвященной дореволюционному прошлому России. Появление новых учебников и фильмов, где упоминались ранее отвергнутые государственные деятели и полководцы царской России (Александр Суворов, Петр Первый и Александр Невский), обостренное переживание судьбы своего народа и его истории в годы войны. Нравственный пафос и боль душевных утрат в живописи и в поэтических произведениях этого времени, высокий патриотический и нравственный уровень изобразительного искусства, литературы и музыки той поры как основа поисков и обретений тематической картины 1950-х гг.

Противоречия развития художественной культуры второй половины 1940-х — начала 1950-х гг. Продолжение линии поиска и выразительного воплощения мужественной правды о войне в работах ленинградских художников А. А. Мыльникова «Клятва балтийцев» (1946) и Е. Е. Моисеенко «Генерал Доватор» (1947). Причины востребованности на рубеже 1940-х — 1950-х гг. темы возрождения мирной жизни (живописные работы А. А. Дейнеки, Ю. И. Пименова, А. А. Пластова, Т. Н. Яблонской).

Судьбы художников, продолжавших поиски фигуративного авангарда 1910–1920-х гг. и «московского сезаннизма» (А. А. Лабас, П. В. Митурич, Ю. И. Пименов, М. С. Сарьян, В. Е. Татлин, А. Г. Тышлер, Р. Р. Фальк) в послевоенное десятилетие. Тема войны в работах художников ленинградской школы («Письмо с фронта» А. И. Лактионова и «Отдых после боя» Ю. М. Непринцева). Парадная трактовка темы войны и революции в работах Д. А. Налбандяна, М. И. Хмелько и других художников. Серия «Волга — русская река» Н. М. Ромадина. Портретная живопись Б. В. Иогансона, П. Д. Корина,

П. И. Котова, В. М. Орешникова. Монументальные композиции, посвященные увековечиванию памяти воинов Красной Армии (мемориальные ансамбли в Калининграде и Берлине) и расцвет скульптурного портрета (С. Д. Лебедева и В. И. Мухина).

3. Отечественное искусство второй половины XX в.

3.1. Советская живопись и скульптура 1950–80-х гг.

«Оттепель» как период, позволивший дать новую эстетическую оценку современности и истории и в большей мере выявить индивидуальность художников. Стремление художников разных поколений реализовать новые возможности, заключенные в изменившемся «духовном климате» эпохи. Основные факторы, способствовавшие утверждению новых эстетических и нравственных принципов в советском искусстве. Создание единого Союза художников СССР и проведение его первого съезда (1957), обсуждение ряда принципиальных вопросов, от которых зависел ход дальнейшего развития всего отечественного искусства в следующие десятилетия.

Роль событий общественно-политической и культурной жизни середины 1950-х гг. в обновлении советского искусства (Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г., открывший границы между странами и их культурными традициями и инициативами; выставки П. Пикассо в Москве и Ленинграде; участие СССР в крупных международных экспозициях). Тематическая картина как основа поисков и обретений мастеров, утверждавших «суровый стиль» в советском искусстве. Трагические и героические страницы отечественной истории XX в. и образ человека труда в работах Н. И. Андропова, И. А. Зариня, В. И. Иванова, Г. М. Коржева, П. Ф. Никонова, П. П. Оссовского, В. Е. Попкова, Т. Т. Салахова, братьев Смолиных, Ю. Н. Тулина и других

мастеров. Постигание реалий современной жизни с их драматической и трагедийной сутью и естественной человеческой интонацией — признаки, сближающие «суровый стиль» и итальянский неореализм послевоенного времени. Близость подходов к воплощению взгляда на мир и человека в советской живописи, скульптуре, литературе, театре и кинематографе второй половины 1950-х — 1960-х гг.

Приметы «сурового стиля» в работах художников Ленинграда (Е. Е. Моисеенко, Б. С. Угаров, А. А. Яковлев). Векторы содержательных поисков кинематографа и изобразительного искусства с плодотворным взаимопроникновением образных средств, естественно применяемых с учетом специфики каждого из видов творчества. Смена ориентиров в эволюции искусства живописи в конце 1960-х — в 1970-е гг. в сторону «метафорического стиля», тяготевшего к более нюансированной в образно-живописном плане трактовке и отказу от прямолинейно-плакатных решений. Приметы этого направления в работах середины и второй половины 1950-х гг. (Б. М. Лавренко, А. П. Левитин, Д. К. Мочальский, А. А. Пластов). Новая линия в развитии пейзажной живописи 1960-х гг. в работах Е. И. Зверькова и В. М. Сидорова. Примеры взаимопроникновения портрета и сюжетной картины у Д. Д. Жилинского, В. И. Иванова, Л. В. Кабачека, Г. М. Коржева, П. П. Оссовского, В. Е. Попкова. Превращение пейзажа в значимую часть тематических полотен у Н. И. Андропова, Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльниковой, Б. С. Угарова и других мастеров.

Утверждение нового взгляда на собственное национальное наследие у ведущих мастеров, выступивших в 1950-е — начале 1960-х гг. в союзных (М. К. Аветисян, М. Г. Греку, И. Н. Клычев, Т. Ф. Нариманбеков, Т. Т. Салахов, Р. Т. Тордия, Д. О. Скулме, Й. К. Шважас, Т. Н. Яблонская и др.) и автономных (И. К. Зарипов, А. Ф. Лутфуллин, А. Н. Осипов, О. С. Юнтунен) республиках.

Расширение круга плодотворных пластических традиций — от Древней Руси до Серебряного века и авангарда в творчестве художников «группы одиннадцати» (Е. П. Антипова, З. П. Аршакуни, В. В. Ватенин, Г. П. Егошин, Я. И. Крестовский, В. К. Тетерин, Л. А. Ткаченко, В. И. Тюленев, В. И. Рахина, К. М. Симун, Б. И. Шаманов) — знакового явления в искусстве Ленинграда 1960–1970-х гг.

Усиление роли камерного портрета и натюрморта и феномен утверждения в 1960-е гг. «альтернативного искусства» как одной из ведущих линий развития советской живописи, связанных с постепенным расширением круга используемых традиций. Усложнение картины мира в творчестве представителей поколения семидесятников (В. И. Калинин, А. Г. Ситников, И. А. Старженецкая). Тема праздника и карнавала в советском и зарубежном изобразительном искусстве и кинематографе, ее философское, общекультурное и социальное измерение (О. В. Булгакова, Т. Г. Назаренко, Н. И. Нестерова, П. Н. Правдин). Основные тенденции развития советского искусства в 1980-е гг. — новая актуализация «классического наследия», попытка его осмысления в рамках фотореализма или гиперреализма (С. Н. Базилев, Г. П. Кичигин, Р. Э. Таммик, С. А. Шерстюк).

Пути развития советской монументальной и станковой скульптуры в 1960–1980-е гг. Ведущие мастера ленинградской (М. К. Аникушин, М. А. Вайнман, В. В. Исаева, Л. К. Лазарев, Б. В. Свинин) и московской (Л. М. Баранов, А. Н. Бурганов, О. К. Комов, Д. Ю. Митлянский, А. Г. Пологова, В. Е. Цигаль) школы. Формирование национальных школ скульптуры в республиках Кавказа в 1950–1970-е гг. Мемориальные ансамбли, посвященные событиям Великой Отечественной войны (Мамаев курган в Волгограде, мемориальные комплексы в Хатыни, Саласпилсе и Пирчюписе): истоки пластического и образного решения. Поиск новых форм монументальной пластики в творчестве

Б. В. Свинина, К. М. Симуна, Д. Ю. Митлянского, З. К. Церетели. Мастера советской графики послевоенного времени (А. С. Агабеков, Д. С. Бисти, В. А. Ветрогонский, В. С. Вильнер, И. В. Голицын, В. Н. Горяев, А. З. Давыдов, С. А. Красаускас, А. А. Ушин, О. Ю. Яхнин), значение их поисков для развития советского искусства.

3.2. «Другое искусство» (нонконформизм) в системе советской культуры послевоенного времени

«Другое» (неофициальное) искусство, или нонконформизм, как особый, обширный и неоднородный раздел советского искусства, характеризующийся множественностью направлений художественных поисков. Стремление работать в том направлении, которое авторы считали отвечающим их собственному видению и пониманию мира, но которое в силу разных причин оказалось в Советском Союзе под негласным запретом как основная отличительная примета «другого искусства». Самоопределение «неформального искусства» как активного участника творческого процесса 1950–1980-х гг. Роль выставки к 30-летию Московского отделения Союза советских художников (1962) в истории нонконформизма. Квартирные выставки и официально разрешенные экспозиции (выставки ленинградских нонконформистов в ДК Газа и ДК «Невский» 1974–1975 гг.) в формировании и поддержании феномена «другого искусства».

Проблема «двойного бытия» творческой личности в рамках сугубо официального и «неформального» направления. Проблема школы в системе «другого искусства» (школы А. А. Арефьева, Э. М. Белютина, Г. Я. Длугача, О. А. Сидлина, В. В. Стерлигова, М. М. Шварцмана, Лианозовская школа), их роль в разработке идей, восходящих к пластическим принципам супрематизма и аналитического искусства, теориям русского символизма, религиозной философии.

Смещение и разрушение жанровых и видовых разграничений в искусстве, изобретение принципиально новых его форм и разновидностей в рамках нонконформизма 1960–1980-х гг. к задачам, актуальным для зарубежного (прежде всего западноевропейского и американского) искусства. Ведущие мастера московского (Э. В. Булатов, В. Г. Вейсберг, И. И. Кабаков, В. А. Комар и А. Д. Меламид, Д. М. Краснопевцев, В. Н. Немухин, Л. С. Нусберг, О. Я. Рабин, М. А. Рогинский, Э. А. Штейнберг, В. Б. Янкилевский) и ленинградского (Г. С. Богомолов, Р. Р. Васми, В. А. Видерман, Ю. А. Жарких, В. А. Овчинников, Е. Л. Рухин, М. М. Шемякин) нонконформизма. Ленинградский рок-клуб, деятельность ТЭИИ (Товарищества экспериментального изобразительного искусства), группы «Митьки», движений «Новые художники» и «Некрореализм» в контексте адаптации зарубежных художественных тенденций (поп-арт, «новые дикие» в Германии, итальянский трансавангард).

3.3. Культура России в постсоветское время.

Пути развития изобразительного искусства в начале XXI в.

Сложность культурного процесса в России после 1991 г., формирование предпосылок свободного показа всех направлений современного отечественного искусства и образцов русского авангарда в 1980-е гг. (выставки «Москва — Париж», 1981; «Советское искусство 20–30-х годов» в ГРМ, 1988–1989). Активизация взаимодействия русского и зарубежного искусства, формирование художественного рынка, открытие частных галерей, проведение первой российской ярмарки современного искусства в ЦДХ (1990). Международная выставка «Территория искусства» в ГРМ (1990) — первый масштабный показ актуального искусства в России. Создание сквота на Пушкинской, 10, в Ленинграде — нового центра современного искусства. Основные направления

выставочной и культурной деятельности «Пушкинской» и созданной в его рамках Новой академии изящных искусств (НАИИ). Возникновение первого печатного органа актуального искусства («Художественный журнал» В. А. Мизиано) и постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее».

Понятие постмодернизма, его трактовка в культурологических и искусствоведческих трудах. Актуализация новых течений и форм художественной репрезентации западного искусства второй половины XX в. (поп-арт, гиперреализм, неоэкспрессионизм, инсталляция, перформанс, хеппенинг, видео-арт и др.), ведущие его представители в России (М. А. Гельман, О. Б. Кулик, группа AES+F и др.).

Участие современных художников в Венецианских биеннале и в других международных фестивалях и выставках актуального искусства. Судьбы реалистического направления в искусстве 1990–2000-х гг. Роль центров академического образования в сохранении и развитии профессиональной основы художественного творчества (на примере творчества художников-педагогов СПГХПА им. А. Л. Штиглица и Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина).

Примерная тематика курсовых работ и рефератов

1. Романтизм и сентиментализм в русской художественной культуре начала XIX в.
2. Формирование реализма в изобразительном искусстве России в середине XIX в.
3. Русская живопись 1860–1890-х гг. и французский импрессионизм.
4. Истоки русского символизма и его историческое своеобразие.
5. Художественная культура России и революции 1905-го и 1917 г.
6. Общество «Мир искусства» в контексте развития русской живописи и графики конца XIX — начала XX в.
7. Основные тенденции и направления развития отечественной скульптуры в первой трети XX в.
8. Творческие судьбы художников «Бубнового валета» и представителей русского авангарда в искусстве 1910–1930-х гг.
9. Деятельность художественных объединений Москвы и Ленинграда в 1920-е — начале 1930-х гг.
10. «Суровый стиль» в советской живописи второй половины 1950–1960-х гг. Содержательная и пластическая программа.
11. Советская монументальная скульптура послевоенного времени.
12. Нонконформизм в творчестве художников Москвы и Ленинграда 1960–1980-х гг.
13. Новые подходы к созданию художественного произведения в современном искусстве России.
14. Судьбы реализма в русской живописи, скульптуре и графике начала XXI в.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века : (теоретическая история) : учебник для вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 496 с.
2. Рапацкая Л. А. История художественной культуры России (от древних времен до конца XX века) : учеб. пособие для вузов. — М. : Академия, 2008. — 384 с.
3. Соколова М. В. Мировая культура и искусство : учеб. пособие для вузов. — М. : Академия, 2006. — 472 с.
4. Культурология : учебник для вузов / ред. Ю. Н. Солонин, М. С. Каган. — М. : Юрайт-Издат, 2013. — 461 с.
5. Ильина Т. В. Введение в искусствознание : учеб. пособие. — М. : Астрель, 2003. — 208 с.

Дополнительная литература

6. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. Я. Яковлевой. — М. : Высшая школа, 2005. — 551 с.
7. Андреева Е. Ю. Постмодернизм : искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб. : Азбука-классика, 2007. — 488 с.
8. Бахтияров Р. А. Живопись Ленинграда в период блокады. — СПб. : Астерион, 2015. — 169 с.
9. Белоброва О. А. Очерки русской художественной культуры XVI—XX веков : сб. ст. — М. : Индрик, 2005. — 400 с.

10. Бобринская Е. А. Русский авангард: границы искусства. — М. : Новое литературное обозрение, 2006. — 304 с.
11. Борев Ю. Б. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд. — М. : АСТ, 2008. — 480 с.
12. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре : учеб. пособие. — М. : Арт-Родник, 2007. — 256 с.
13. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. — М. : В. Шевчук, 2002. — 344 с.
14. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. — М. : В. Шевчук, 2004. — 366 с.
15. Вопросы искусствознания и культурологии : сб. науч. тр. преподавателей и аспирантов. Вып. 8 / ред. Т. В. Горбунова. — СПб. : СПГХПА, 2010. — 106 с.
16. Герман М. Ю. Модернизм : искусство первой половины XX века. — СПб. : Азбука-классика, 2003. — 480 с.
17. Горбунова Т. В. Изобразительное искусство в истории культуры : (опыт культурологического анализа). — СПб. : Лениздат, 1997. — 200 с.
18. Даниэль С. М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. — 2-е изд. — СПб. : Амфора, 2006. — 206 с.
19. Дмитренко А. Ф. Отечественная живопись 1960–1980-х годов. Основные тенденции развития : учеб.-метод. пособие. — СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2007. — 162 с.
20. Дмитренко А. Ф. Учебные задания в структуре научного семинара «Методика анализа художественных произведений в исследовательской работе аспирантов и соискателей» : учеб. пособие / СПГХПА им. А. Л. Штиглица. — СПб. : Астерион, 2007. — 52 с.

21. Дмитренко А. Ф., Бахтияров Р.А. Основы методики научно-исследовательской работы аспиранта и проблемы анализа художественных произведений. – СПб.: Астерион, 2017. – 88 с.
22. Дмитриева Н. Н. Краткая история искусств. — М. : АСТ-Пресс, 2000. — 623 с.
23. Золотой век художественных объединений в России и СССР / сост. Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. — СПб. : Изд-во Чернышева, 1992. — 400 с.
24. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. — М. : Прогресс-Традиция, 2001–2002. — Т. 1. — 2001. — 656 с. ; Т. 2. — 2002. — 672 с.
25. История искусства : архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. — М. : Искусство–XXI век : Республика, 2003. — 672 с.
26. Каррьеро К. Потребление и поп-арт. — М. : Искусство–XXI век, 2010. — 320 с.
27. Кондаков И. В. Культура России : учеб. пособие. — М. : Книжный дом, 1999. — 356 с.
28. Леняшин В. А. «...Художников друг и советник». Современная живопись и проблемы критики. — Л. : Художник РСФСР, 1985. — 315 с.
29. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.). — СПб. : Искусство, 1994. — 484 с.
30. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров : статьи, исследования, заметки. — СПб. : Искусство-СПб, 2010. — 704 с.
31. Махлина С. Т. Язык искусства в контексте культуры. — СПб. : СПбГАК, 1995. — 216 с.

32. Основы теории художественной культуры : учеб. пособие для вузов / под ред. Л. М. Мосоловой. — СПб. : Лань, 2001. — 289 с.

33. Очерки истории советского искусства : архитектура, живопись, скульптура, графика, 1917–1977 / отв. ред. Г. Г. Пospelов. — М. : Советский художник, 1980. — 263 с.

34. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — М. : Советский художник, 1989. — 455 с.

35. Пути развития русского искусства конца XIX — начала XX века : живопись, графика, скульптура, театрально-декоративное искусство / под ред. В. В. Ванслова. — М. : Искусство, 1972. — 271 с.

36. Пути творчества и критика. Актуальные проблемы. — М. : Изобразительное искусство, 1990. — 304 с.

37. Рязанцев И. В. Искусство советского выставочного ансамбля, 1917–1970. Работы художников Москвы и Ленинграда. — М. : Советский художник, 1976. — 297 с.

38. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. — М. : Советский художник, 1980. — 284 с.

39. Связь времен. Отечественная практика пространственных искусств на рубежах истории: XX век : к 140-летию СПГХПА им. А. Л. Штиглица. — СПб. : Алетейя, 2015. — 274 с.

40. Связь времен. Пространственные искусства в отечественной культуре второй половины XX века : сб. науч. тр. — СПб. : Алетейя, 2014. — 360 с.

41. Соловьев В. М. Золотая книга русской культуры. — М. : Белый город, 2007. — 560 с.

42. Турчин В. С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — 648 с.

43. Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века : учеб. пособие / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. Фортунатова. — М. : Высшая школа, 2008. — 670 с.

44. Шестаков В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней : учеб. пособие. — М. : ЛКИ, 2008. — 336 с.

45. Эткинд М. Г. А. Н. Бенуа и русская художественная культура конца XIX — начала XX века. — Л. : Художник РСФСР, 1989. — 478 с.

Электронные ресурсы

46. Агеева Т. В. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. — 2016. — URL: <http://iprbookshop.ru>

47. Бычков В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. — 2012. — URL: <http://iprbookshop.ru>

48. Сиднева Т. Б. Современные эстетические концепции. — 2012. — URL: <http://iprbookshop.ru>

49. Хренов Н. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX — начала XX века. — 2012. — URL: <http://iprbookshop.ru>

Бахтияров Руслан Анатольевич

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 31.10.2018 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 1.86. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
torusstl@gmail.com
Заказ № от г. Тираж 100 экз.