

Эксперт-курс «Русское искусство: от иконы до соцреализма»

Курс включает 15 лекционных занятий продолжительностью по 3 часа с перерывом на кофе-брейк

«Искусство каждого народа, слагаясь из всей совокупности его национальных особенностей, в своем росте и развитии неизбежно подвергается влиянию окружающих его культур. Эти чужеземные начала не только не уничтожают его самобытности, но нередко выдвигают ее с особенной силой и выпуклостью и ведут к пышному расцвету», – так начнет свою "Историю русского искусства" живописец и искусствовед И. Грабарь, переплетая историю отечественного искусства с историей русской культуры, в которой «кроется непостижимая сила притяжения, не раз заставлявшая перевоплощаться в нее лучших представителей сильнейших культур Европы». После прохождения предлагаемого курса вы сможете мысленно подискутировать с выдающимся исследователем и переоткрыть русское искусство для себя. Мы прогуляемся по разным эпохам, от IX века до 50-х годов XX, выявим символику форм и отдельные мотивы отечественного искусства, отследим влияние теории искусства на господствующие художественные вкусы и на формирование определенных стилей, познакомимся с основными произведениями живописи, архитектуры и скульптуры, поговорим о творческих методах художников, взаимоотношении художественной формы и ее содержательных основ и заново откроем для себя специфику и главные особенности искусства нашей страны.

*Автор курса – Светлана Ковалевская,
искусствовед, историк искусства*

Программа:

1. Искусство Византии в X веке и начало древнерусского искусства.

Основы древнерусской эстетики. Архитектурная типология. Богословский и художественный смысл иконы. Символика крестово-купольного храма, система монументальной декорации.

2. Искусство домонгольской Руси.

Храмы, мозаики, фрески и иконы Киевской Руси, Пскова и Новгорода, Владимиро-Суздальской Руси.

3. Искусство XIV – 1-ой пол. XV вв.

Возобновление каменного строительства после монгольского завоевания. Искусство эпохи Сергия Радонежского. Феофан Грек и Андрей Рублев. Эволюция иконостаса.

4. 2-ая пол. XV века – нач. XVI века.

Поствизантийский мир. Дионисий – фрески и иконы.
Работы итальянских архитекторов в Москве
при Иване III и Василии III — перелом в архитектурной традиции.
Синтез русской и итальянской архитектурной традиции.

5. XVI век. Позднее Средневековье.

Искусство времени Ивана Грозного и Бориса Годунова,
новые программы, новые задачи. Многообразие поисков.

6. XVII век. «Русское узорочье» и архитектура патриарха Никона.
Художественные школы Ростова Великого и Ярославля.
Строгановская школа. Новая эстетика и новая иконография.
Симон Ушаков и мастера Оружейной палаты. «Нарышкинский стиль».

7. 1-ая пол. XVIII века.

Барокко в России. Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон, Ф.-Б. Растрелли.
Разные направления в живописи 1-ой пол. XVIII века:
традиция «парсуны», первые русские пенсионеры, «россика», русская портретная традиция.
И. Вишняков, А. Антропов, И. Аргунов. Скульптура Ф.-Б. Растрелли.

8. 2-ая пол. XVIII века.

Екатерининский классицизм. Русское палладианство.
Культура русской усадьбы. Живопись и скульптура 2-ой пол. XVIII века.

9. Архитектура и скульптура ампира.

Петербургский ампир: Тома де Томон, А. Воронихин, К. Росси. Ансамбль площадей Петербурга.
Московский ампир: О. Бове, Д. Жилярди. Послепожарная Москва.
Скульптура И. Мартоса, Ф. Щедрина.

10. Живопись 1-ой пол. XIX века.

Сентиментализм, романтизм, академизм.
В. Боровиковский, В. Тропинин, О. Кипренский,
К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов.
Пейзажная живопись С. Щедрина. Венецианов и художники его школы.

11. Архитектура историзма и эклектики в России:

стили нео-грек, нео-русский, нео-готика и т.д. Русский бидермайер.

12. Изобразительное искусство 2-ой пол. XIX века.

Историческая и жанровая живопись, портреты. Русский пейзаж.

Русская реалистическая школа. Салонное искусство.

Религиозная живопись синодальной эпохи.

13. Искусство рубежа XIX–XX вв.

Импрессионизм, символизм, ретроспекция и т.д.

Национальный романтизм и модерн. Церковное искусство на рубеже эпох.

14. Искусство 1910-20-х годов XX века.

Модернизм и авангард, неоклассицизм. Религиозная живопись.

Судьбы русской реалистической школы.

Многообразие художественных течений.

15. Советское искусство 1930–1950-х годов.

