С.В. Усачева

Спецкурс **«Жанр натюрморта в русском искусстве XVIII – XIX веков. Типология. История. Символика»** посвящен натюрморту как особому жанру в русском изобразительном искусстве XVIII – XIX веков. Как правило, история жанра в этот период рассматривается лишь как пролог его бурного расцвета в искусстве XX века. В настоящем спецкурсе подробно показано становление и развитие натюрморта в сферах станковой и декоративной живописи и графике на протяжении двух столетий и выявляется его самостоятельное значение для данной эпохи. Материал, собранный в спецкурсе, дает представление о различных типах натюрмортных изображений, характере их воплощения, художественных и семантических особенностях. В спецкурсе рассматривается творчество представителей жанра, большинство из которых являются в настоящее время малоизвестными даже в среде специалистов.

Автор спецкурса: Светлана Владимировна Усачева, кандидат искусствоведения, зам. заведующего отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи.

Структура спецкурса:

1. Генезис и типологическая структура жанра натюрморта в русском искусстве XVIII – XIX веков. Аллегорические натюрморты XVIII века и эмблематика эпохи барокко.

Лекция посвящена особенностям генезиса натюрморта как особого жанра в русском искусстве Нового времени. Рассматривается сложение типологической структуры жанра в отечественной художественной среде, ее эволюция на протяжении XVIII и XIX веков. Выделяются важнейшие сюжетные разновидности живописи «неподвижной натуры», дается их общая характеристика в связи с важнейшими стилевыми направлениями времени. Рассматриваются редкие образцы живописных и графических аллегорических натюрмортов и прослеживается их взаимосвязь с эмблематическими сборниками эпохи барокко.

1. Кабинетные обманки. Натюрморты с атрибутами научных и художественных занятий в искусстве XVIII – XIX века.

Лекция посвящена натюрмортам с атрибутами наук и искусств. Как особое явление анализируются художественные и символические свойства кабинетных натюрмортов - «обманок» из собраний музеев Кусково, Останкино, Государственного Эрмитажа.

1. Натюрморт в декоративном и станковом искусстве середины – второй половины XVIII века. Класс живописи «цветов и плодов» в Императорской Академии художеств.

В лекции представлены типы и стилистические свойства натюрмортных изображений в декоративной и станковой живописи середины и второй половины XVIII века. Преимущественно внимание уделяется живописи «цветов и плодов». Прослеживается история одноименного класса в Академии художеств, анализируется деятельность его преподавателей и учеников.

1. Натюрморт в живописи первой половины XIX века. И.Ф. Хруцкий и его современники.

Лекция освещает период расцвета живописи «цветов и плодов» в русском искусстве эпохи романтизма и бидермайера. Наряду с произведениями наиболее известного мастера этой разновидности натюрморта, И.Ф. Хруцкого, в лекции рассматриваются работы его малоизвестных современников. Анализ произведений отечественных представителей жанра дается в контексте его развития в западноевропейском искусстве.

1. Натюрморт в станковой и альбомной графике XVIII - первой половины XIX века. Творчество Ф.П. Толстого в контексте развития западноевропейского ботанического рисунка.

Лекция посвящена проблематике ботанического рисунка в европейском и русском искусстве. Рассматривается наследие М.С. Мериан, деятельность художников петровской Кунсткамеры, в том числе супругов Гзелль, роль ботанического рисунка в академической среде. Особое внимание уделяется произведениям Ф.П. Толстого, творчество которого представлено в сравнении с произведениями его западноевропейских современников.

1. Живописный и графический натюрморт в искусстве середины - второй половины XIX века.

В лекции рассматривается наименее благоприятный период истории натюрморта и анализируются предпосылки его дальнейшего расцвета на рубеже XIX – XX веков. Во второй половине XIX века натюрморт был связан преимущественно со сферами художественного образования и декоративно-прикладного искусства. В лекции освещается творчество В.Д. Сверчкова и Е.И. Волошинова, а также деятельность представителей Строгановского училища.

1. Роль натюрморта в других жанрах живописи в русском искусстве XVIII – XIX веков.

В лекции рассматривается содержательная и художественная роль предметных мотивов в формировании образной структуры произведений других жанров академического искусства - портрета, пейзажа, исторической картины.

1. Семантика предметных и растительных мотивов в живописи XVIII - XIX веков.

Заключительная лекция спецкурса посвящена символической функции предметных и растительных мотивов. В ней рассматривается роль предметных аксессуаров в композициях парадных и камерных портретов эпохи барокко и классицизма, где они выступают в качестве аллегорических эмблем и символических атрибутов. Особое внимание уделяется семантическим особенностям цветочных мотивов в портретах сентиментализма и романтизма.