

ПРОГРАММА КУРСА

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ ДЛЯ АРТ-ТЕРАПЕВТОВ

**КУРС НАПРАВЛЕН НА РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ИСКУССТВА, СТИЛЯХ,
СИМВОЛАХ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ,
ФОРМИРОВАНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ**

РАСПИСАНИЕ КУРСА:

- Лекция 1 «Введение в искусствоведение»
- Лекция 2 «Искусство первобытного мира»
- Лекция 3 «Искусство Античности: Древняя Греция и Древний Рим»
- Лекция 4 «Искусство Средневековья»
- Лекция 5 «Искусство Ренессанса»
- Лекция 6 «Искусство Востока. Китай, Япония, исламский мир»
- Лекция 7 «Искусство барокко и классицизма»
- Лекция 8 «Искусство романтизма и реализма»
- Лекция 9 «Искусство импрессионизма и постимпрессионизма (фовизм, символизм, пуантилизм и др.)»
- Лекция 10 «Кубизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Нефигуративное и абсурдное искусство»
- Лекция 11 «Искусство России. От истоков до наших дней»
- Лекция 12 «Новейшие течения второй половины XX-начала XXI вв. От реди-мейда до сайнс арта»

Лекция 1. Введение в искусствоведение

На лекции «Введение в искусствоведение» участники познакомятся с видами изобразительного искусства и его языками. Цвет, свет, композиция. Материалы и техники. Образ, символ, интерпретация и семантика. Образно-стилистический анализ и его методика.

Лекция предлагает участникам погрузиться в мир изобразительного искусства и изучить его основные виды и языки. Вы узнаете о роли цвета, света и композиции в произведениях искусства, а также о различных материалах и техниках, используемых художниками.

Особое внимание будет уделено анализу образов, символов и их интерпретации, а также семантике произведений искусства. Вы научитесь проводить образно-стилистический анализ и освоите его методику, что позволит вам глубже понимать и интерпретировать произведения искусства в своей арт-терапевтической практике.

Лекция станет отличным введением в мир искусствоведения и поможет вам развить профессиональные навыки, необходимые для эффективной работы в области арт-терапии.

Лекция 2. Искусство первобытного мира

На лекции «Искусство первобытного мира» участники отправятся в путешествие во времени — к первым изображениям, высеченным на стенах пещер, к загадочным мегалитам и миниатюрным статуэткам, передающим представления древнего человека о мире и себе.

Стоунхендж, 1400 г до н.э.
Великобритания,

Будут рассмотрены основные этапы развития первобытного искусства и география находок, техники наскальной живописи и символика образов животных и охотничьих сцен, культовые образы Венер палеолита и их возможные значения, мегалиты, их формы и интерпритации.

Участники узнают о ключевых функциях первобытного искусства — магические, религиозные, эстетические.

Особое внимание будет уделено современным подходам к интерпретации образов и связи этого древнего визуального языка с искусством XX–XXI веков и практикой арт-терапии.

Лекция сопровождается богатым иллюстративным материалом и позволит участникам глубже понять истоки художественного творчества человечества, станет возможностью прикоснуться к моменту рождения искусства — там, где впервые появилась линия, ритм и символ.

Лекция 3. Искусство Античности: Древняя Греция и Древний Рим

Лекция «Искусство Античности: Древняя Греция и Древний Рим» раскроет мир гармонии, пропорций и мифологических образов.

Античное искусство — это язык, на котором говорила одна из величайших цивилизаций. Эта лекция приглашает участников исследовать его красоту, гармонию и мифологическую глубину.

Венера Милосская,
130-100 лет до н.э.

Участники познакомятся с ключевыми периодами развития древнегреческого и римского искусства, узнают о формировании архитектурных канонов, пластике идеального тела в скульптуре и тонкостях древней вазописи.

На лекции будут рассмотрены ордерная система и архитектура Акрополя, этапы становления греческой и римской скульптуры. Будет уделено внимание мифологическим сюжетам, античным идеалам красоты и их влиянию на искусство будущих эпох.

Благодаря визуальному ряду и живым примерам, участники смогут почувствовать дыхание античного мира — и понять, как образы, созданные тысячелетия назад, до сих пор говорят с нами.

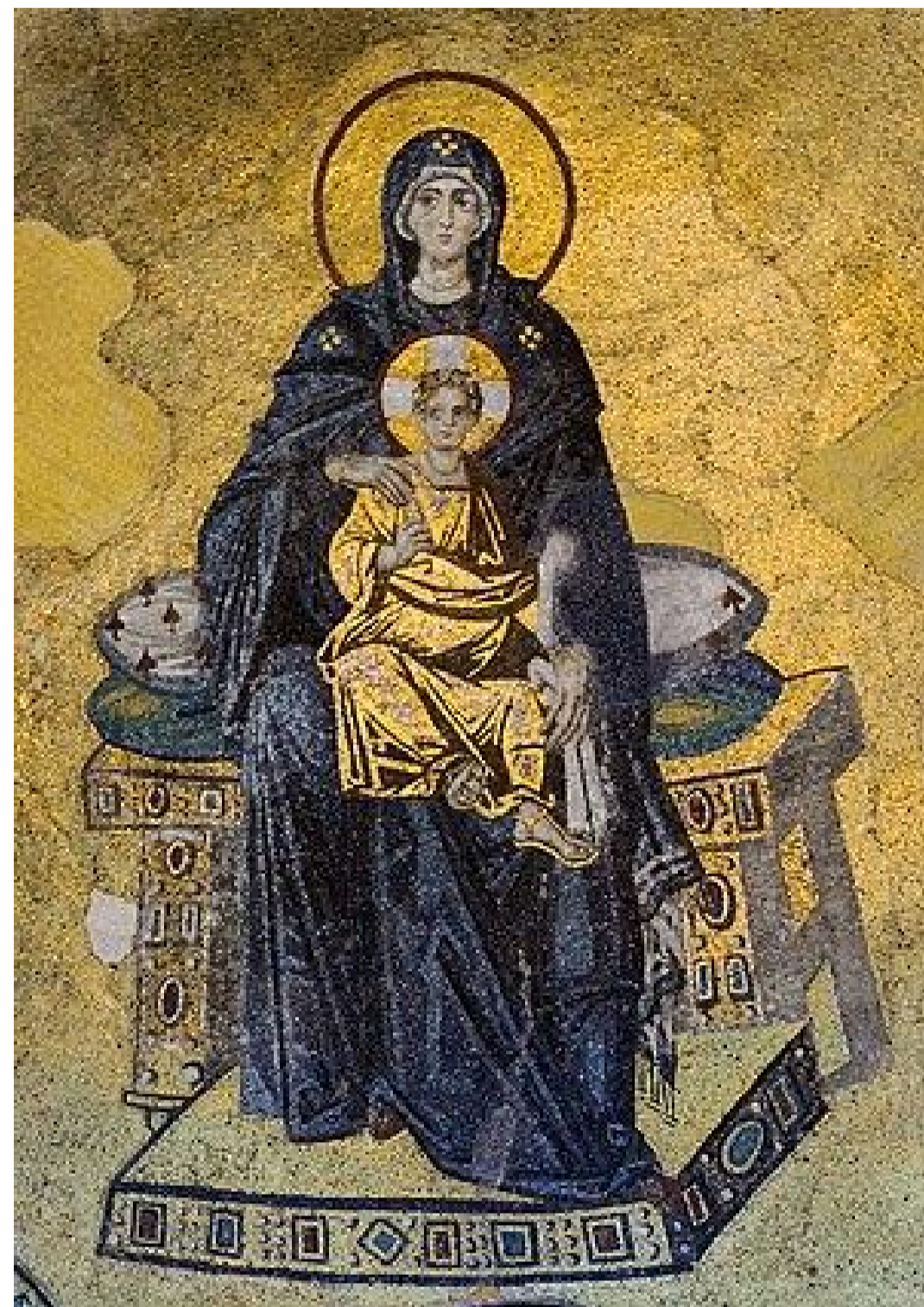
Лекция сопровождается качественными изображениями, что позволит участникам глубже проникнуть в мир античного искусства и его самобытность.

Лекция 4. Искусство Средневековья

Лекция «Искусство Средневековья» приглашает в путешествие по эпохе, где каждое изображение было проводником между земным и небесным, а искусство — языком веры.

Участники рассмотрят главные стили и художественные школы Средневековья: от катакомбного искусства первых христиан до величественных соборов готики.

Будет подробно разобрано раннехристианское и византийское искусство, романика, готика, иконопись, книжная миниатюра.

Мозаичное изображение Богородицы с Младенцем Иисусом Христом в апсиде, Собор святой Софии, 532–537 г., Стамбул

Особое внимание уделяется символике, аллегориям и методам интерпретации образов, рожденных в религиозной культуре. Иллюстративный материал поможет увидеть, как через форму, цвет и свет Средневековье стремилось передать невидимое и вечное. Эта лекция откроет перед участниками духовную и визуальную систему эпохи, где каждое изображение насыщено смыслами, важными для понимания человеческой души.

Лекция сопровождается богатым иллюстративным материалом и позволит участникам глубже понять средневековое искусство, его образы, символы и духовные ценности.

Лекция 5. Искусство Ренессанса

Лекция «Искусство Ренессанса» приглашает в путешествие по эпохе, когда искусство обрело новый смысл — как язык гуманизма, научного поиска и восхищения человеком.

Участники узнают о предпосылках Ренессанса, его периодах и центрах развития, от первых шагов Джотто до триумфа Высокого Возрождения и изысканности маньеризма.

Рафаэль «Сикстинская Мадонна»,
1512-1513

На лекции будут подробно рассмотрены живопись, скульптура и архитектура Италии XIV–XVI веков: работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и других мастеров.

Особое внимание будет уделено символике, поиску гармонии, новой трактовке человеческой фигуры и открытию перспективы как пространственного и духовного приёма.

Поговорим о роли Ренессанса в истории культуры и его значении для арт-терапевтической практики. Лекция поможет иначе взглянуть на знакомые образы, углубить визуальную чувствительность и открыть новые грани искусства как источника смысла и вдохновения.

Лекция богато иллюстрирована и позволит участникам проникнуться духом Ренессанса, оценить его величие и новаторство.

Лекция 6. Искусство Востока. Китай, Япония, исламский мир

Лекция приглашает в путешествие по тонкой эстетике и философии Востока. Лекция открывает путь к эстетике и философии Востока – миру, где каждая линия несёт смысл, а орнамент говорит на языке духа.

Участники исследуют художественные традиции Китая, Японии и исламского мира: от туманной живописи суми-э и фарфоровой пластики до каллиграфии и архитектурных шедевров.

Ма Юань (1160-1225)
Китайский художник эпохи Сун

Лекция охватывает ключевые жанры и техники, знакомит с особенностями мировосприятия, лежащими в основе восточного образа.

Особое внимание уделяется символике природы, образу космоса, роли пустоты и ритма. Через визуальные метафоры и декоративные формы слушатели обнаруживают точки соприкосновения между восточным искусством и арт-терапевтической практикой – там, где образ становится пространством тишины, наблюдения и внутреннего диалога.

Лекция сопровождается богатым визуальным материалом, позволяющим погрузиться в удивительный мир восточного искусства.

Лекция 7. Искусство барокко и классицизма

Лекция приглашает к диалогу с двумя великими художественными системами Европы – эмоциональной, пышной и чувственной эстетикой барокко и строгим, гармоничным порядком классицизма.

Эти стили не просто отражают эпоху – они создают выразительный язык, в котором соединились власть, религия, философия и образ человека.

Питер Пауль Рубенс «Три Грации»,
1630-1635

На лекции рассматриваются шедевры архитектуры, живописи и скульптуры XVII–XVIII веков: от экспрессивной пластики Бернини и драматичных полотен Рубенса до идеальных форм Пуссена и Лоррена. Участники увидят, как барокко апеллирует к чувству и зрелищности, а классицизм – к разуму и гармонии.

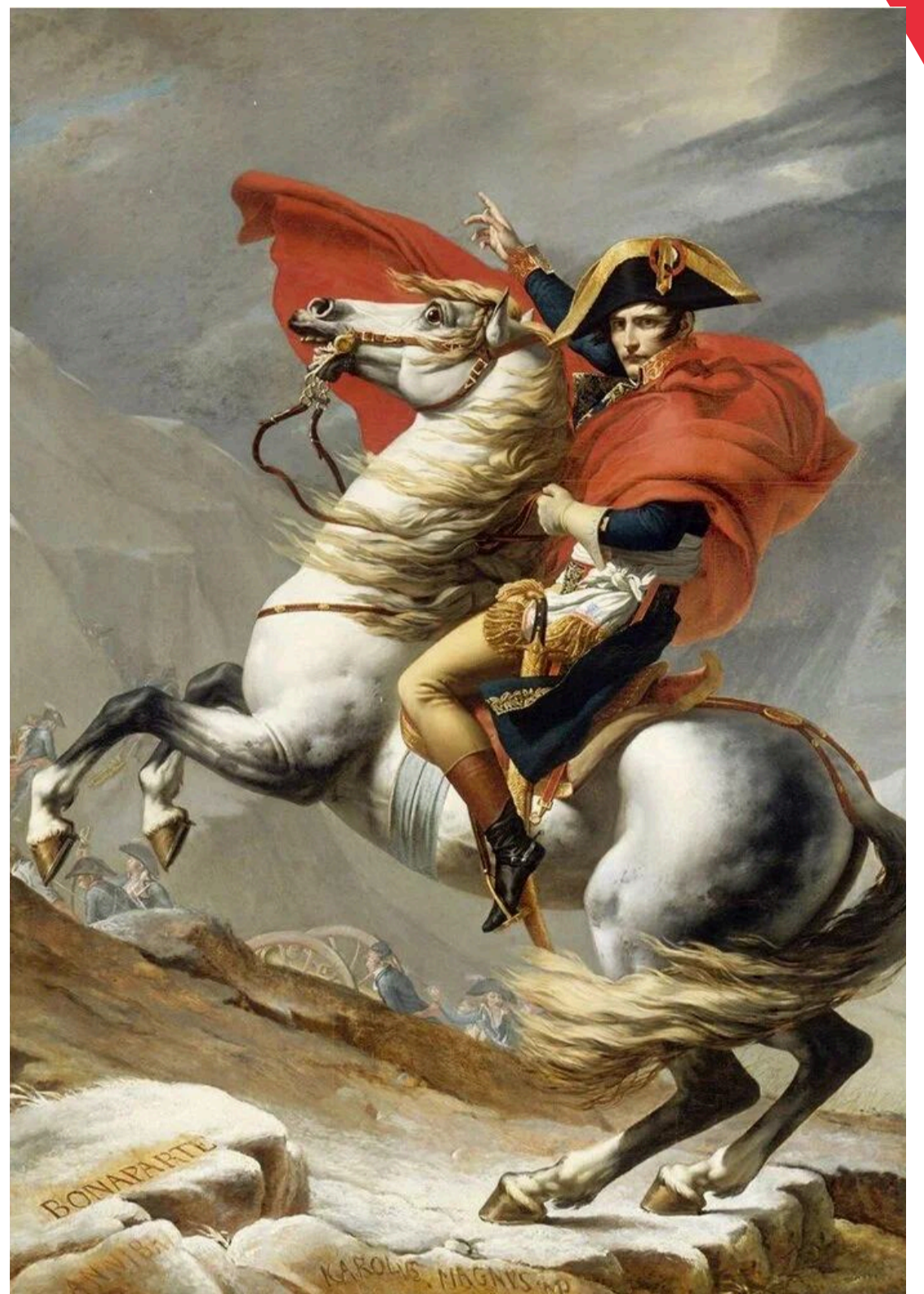
Особое внимание уделяется символике, аллегориям и визуальным метафорам, которые пронизывают оба стиля. Разбираются сюжеты, риторика образов и способы их прочтения в культурном и терапевтическом контексте.

Лекция сопровождается богато иллюстрированным материалом и помогает глубже понять художественные коды, которыми пользовались мастера эпох – и которые продолжают вдохновлять до сих пор.

Лекция 8. Искусство романтизма и реализма

Лекция знакомит с двумя важнейшими направлениями XIX века — эмоционально насыщенным романтизмом и правдивым, наблюдательным реализмом.

Романтизм формируется как стремление выйти за пределы строгих рамок рационализма, пробуждая интерес к внутреннему миру человека, его чувствам, мечтам и борьбе.

Жак Луи Давид
«Наполеон на перевале Сен-Бернар»,
1801

Реализм приходит ему на смену — с вниманием к повседневной жизни, социальным темам и поиском художественной правды.

Особое внимание уделено живописи: пейзажи Фридриха и Тёрнера, драматизм Делакруа и Жерико, портреты Гро, сцены быта у Милле, сатира Домье, психологизм Перова. Через эти образы лекция раскрывает, как художники говорят о внутреннем и внешнем мире.

Исследуются способы визуального рассказа о внутреннем и внешнем мире — через композицию, цвет, жест и взгляд.

Лекция богато иллюстрирована произведениями выдающихся романтиков и реалистов, демонстрируя их стремление к экспрессии, героизму, жизненной правде и глубокому постижению реальности.

Лекция 9. Искусство импрессионизма и постимпрессионизма (фовизм, символизм, пуантилизм и др.)

Лекция приглашает в мир художественных экспериментов, где художники впервые осмеливаются выйти за рамки академической живописи.

Импрессионисты фиксируют мимолётные состояния природы и света, ищут движение и дыхание реальности в каждом мазке. Постимпрессионисты же идут дальше – разрушают форму, наполняют образ символами, усиливают выразительность цвета и линий.

Клод Моне
«Дама с зонтиком», 1875

Участники познакомятся с живописью Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Сёра, Матисса и других новаторов, узнают, как развивались такие направления, как пуантилизм, фовизм и символизм.

Будет раскрыто, как художники исследуют свет и цвет, работают на пленэре, применяют новые техники и создают собственные системы образов и смыслов. Особое внимание уделяется семантике и символизму постимпрессионизма.

Лекция наполнена яркими визуальными примерами, демонстрирующими революционные новшества импрессионистов и постимпрессионистов.

Лекция 10. Кубизм, абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм. Нефигуративное и абсурдное искусство

Лекция знакомит с ключевыми авангардными течениями начала XX века, радикально изменившими язык искусства.

Участники узнают, как художники искали новые формы выражения в кубизме, стремились к чистому переживанию в абстракции и передавали внутренние конфликты через экспрессию и иррациональные образы.

Пало Пикассо
«Авиньонские девицы», 1907

Курс охватывает как визуальные, так и театральные формы авангарда: от супрематизма и сюрреализма до дадаизма, перформансов и театра абсурда. Через творчество Пикассо, Кандинского, Дали, Малевича и других мастеров раскрывается искусство как язык снов, подсознания, разрушения канонов и поиска нового.

Внимание уделяется не только художественным приёмам, но и философским идеям, лежащим в основе этих направлений.

Лекция богато иллюстрирована произведениями авангардистов, раскрывая их новаторские идеи и эксперименты с формой и содержанием

Лекция 11. Искусство России. От истоков до наших дней.

Лекция «Искусство России. От истоков до наших дней» — это многослойное исследование художественного наследия, охватывающее более тысячелетия истории.

Русское искусство рассматривается как часть широкой культурной карты мира — в диалоге с европейскими традициями и в контексте глобальных художественных процессов.

Андрей Рублев «Троица», 1425-1427

Участники проследят эволюцию изобразительных форм от иконописи и архитектуры Древней Руси до авангарда и современной живописи, познакомятся с ключевыми символами, сюжетами и стилями, отражающими мировоззрение и культурную динамику разных эпох.

В центре внимания — архитектура кресто-купольных храмов и монастырей, иконопись с её особой символикой, светская живопись и гравюра петровской эпохи, русское барокко и классицизм, романтизм и критический реализм XIX века, искусство передвижников, модерн, символизм, авангард, супрематизм, соцреализм и «суровый стиль».

Лекция сопровождается богатым визуальным материалом и помогает глубже понять, как формировались образы, эстетика и ценности отечественной школы.

Лекция 12. Новейшие течения второй половины XX-начала XXI вв. От реди-мейда до сайнс арта

Лекция знакомит с ключевыми направлениями современного искусства, отражающими радикальные изменения в культуре, мышлении и технологиях.

Участники исследуют, как искусство выходит за пределы холста — в городскую среду, тело, цифровое пространство и научную лабораторию.

Марина Абрамович, перформанс «Ритм 0», 1974

Особое внимание уделяется пересечению искусства и науки — сайнс-арту, который становится новым языком осмысления реальности.

Лекция сопровождается визуальными и видео-примерами, помогающими не только понять, но и прочувствовать эстетику и концепции современной художественной сцены. Это приглашение заглянуть в живое искусство нашего времени и задуматься о том, как оно может вдохновлять и трансформировать арт-терапевтическую практику.

Лекция сопровождается богатым визуальным и видео материалом, демонстрирующим разнообразие современного искусства и его синтез с наукой и технологиями.