

Эксперт-курс «Многоликая Италия»

Курс включает 15 групповых занятий продолжительностью по 3 часа (включая кофе-брейк на 10 мин.).

Авторский курс в серии страноведческих программ Школы посвящен углубленному изучению культуры и искусства Италии от древности до настоящего времени. История о стране, в которой каждая эпоха оставила неповторимый штрих в великом полотне мировой культуры.

Перед нами Италия — не как единый монолит, а как калейдоскоп регионов, каждый из которых жил по своим законам, вел свои войны, писал свои картины и возводил свои соборы. От туманной Ломбардии до знойной Калабрии, от венецианских лагун до сицилийских берегов — мы увидим, как многовековое разнообразие стало источником невероятного культурного богатства.

Отправимся в путь от древнейших поселений лигуров и этрусков до шумных арен Римской империи, от мозаик Равенны до кружевных фасадов готических соборов, от флорентийских мастерских Возрождения до палладианских вилл Венето. Заглянем в эпоху Караваджо и господства эстетики барокко, откроем для себя Италию эпохи Рисорджименто, футуристов, «итальянского чуда» и современного дизайна, который покори́л мир. Мы будем говорить о Петрарке и Данте, Микеланджело и Леонардо, Верди и Пуччини, Феллини и Висконти. И это будет разговор не только о великих шедеврах, но и о живой, страстной и противоречивой душе страны, в которой античность соседствует с ультрасовременной архитектурой, а утренний эспрессо — с вечной тенью Колизея.

Преподаватель:

Светлана Ковалевская, искусствовед, историк искусства (утренние занятия)

Программа:

1. Доисторическая Италия.

Древнейшее население Италии – лигуры, камуны, италики.

Финикийские и греческие колонии. «Великая Греция».

Этруски и «Союз 12 городов Этрурии». Основание Рима.

Римское завоевание Италии. Царский период.

Римская республика до Цезаря.

2. Римская империя в период своего расцвета.

«Золотой век Августа». Правление императоров династии Флавиев, Антонинов и Северов.

Амфитеатры, акведуки, триумфальные арки, императорские форумы, дворцы.

Римский скульптурный портрет. Четыре стиля помпейских росписей.

3. Поздняя римская империя и раннее средневековье – время перемен.

Эпоха Константина Великого и начало христианства.

Раннехристианское искусство на территории Италии.

Варварские нашествия. Закат западной Римской империи.

Варварские королевства в Италии – остготы и лангобарды. Византия и Италия.

Памятники Равенны. Папство в Риме.

Коронование Карла Великого императорской короной, «возрождение» идеи римской империи.

Арабы в Южной Италии и на Сицилии.

4. Италия в X-XII веках.

Эпоха романики. Ломбардская лига городов. Особая роль ломбардской романики.

Соборы в Модене, Ферраре, Вероне, Милане. Соборные комплексы в Пизе, Парме.

Захват норманнами Южной Италии и Сицилии, своеобразие местного варианта романики.

Борьба за инвеституру, начало войн гвельфов и гибеллинов.

5. Италия в XIII-XIV веках.

Расцвет свободных городов-коммун. Пиза, Лукка, Флоренция, Генуя, Венеция.

Готическая Италия. Сьена и Орвьето. Юг Италии – культура при дворе Фридриха II Гогенштауфена.

Фома Аквинский. Начало гуманизма – Петрарка, Боккаччо, Данте. Искусство Проторенессанса.

Дуччо, Джотто, Пьетро Каваллини.

6. Эпоха Кватроченто. Раннее Возрождение.

Новое открытие античности. Брунеллески, Мазаччо, Альберти.

Основные ренессансные центры. Ведущая роль Флоренции.

Важнейшая роль заказчиков и меценатов, интерес к коллекционированию, феномен придворной культуры. Загородные резиденции правителей.

7. Высокое Возрождение в Италии.

Итальянские войны. Ведущая роль Рима.

Искусство во время понтификатов папы Юлия II и Льва X.

Леонардо, Рафаэль и Микеланджело.

8. Маньеризм и Позднее Возрождение в Италии.

«Трагический гуманизм». Поздний Микеланджело.

Тосканский, римский и эмилианский маньеризм.

Антиклассические тенденции. Рост влияния научного знания и натурфилософии.

Тридентский собор. Процесс Галилея, Джордано Бруно.

9. Венеция в XV-XVI веках.

Особое положение Венеции в Италии. Венецианский колоризм.

Архитектура Андреа Палладио, венецианские виллы.

Живопись Джованни Беллини, Паоло Веронезе, Тициана, Тинторетто.

10. Италия в XVII веке.

Раздробленность Италии. Коммуны, сеньории и монархии.
Испанское владычество. Перестройка Рима в конце XVI – начале XVII века.
Итальянское барокко. Караваджо и караваджизм.
Братья Карраччи и болонский академизм. Искусство Контрреформации.

11. Италия в XVIII веке.

Войны первой половины века, их последствия для Италии.
Ослабление позиции Испании, усиление австрийского влияния.
Италия – важнейший пункт «большого путешествия».
Рим – центр европейского неоклассицизма.
Раскопки Геркуланума и Помпей. Гравюры и рисунки Пиранези.
Венеция в XVIII веке: венецианская ведута, живопись Тьеполо.
Гоцци и Гольдони. Итальянская опера.

12. Италия в XIX веке.

Эпоха Рисорджименто. Последствия французской революции для Италии.
Италия в составе империи Наполеона. Карбонарии, деятельность Гарибальди, революции.
Объединенное Королевство Италия. Реставрации памятников, возведение монументов, масштабное строительство в Милане, Генуе, Турине, Неаполе.
Итальянская опера XIX века – Россини, Верди, Пуччини.

13. Италия в первой половине XX века.

Итальянский футуризм. Метафизическая живопись Дж. де Кирико.
Италия в Первой мировой войне. Приход к власти Муссолини и его политика в области культуры.
Археологические раскопки, перестройка Рима, строительство новых городов.
Архитектура 20-30 годов – футуристы, рационалисты, «новечентисты», функционалисты, неоклассики.
Вступление Италии во Вторую мировую войну.

14. Послевоенная Италия.

Итоги второй мировой войны для Италии. Формирование итальянской Республики.
Италия и «план Маршалла», итальянское экономическое чудо.
Кризис 1973 года, его последствия. Проблема Севера и Юга. Итальянская мафия.
Переход от Первой ко Второй Республике.
Итальянский кинематограф – важнейший вклад Италии в мировую культуру.
Современная архитектура Италии.
Венецианские биеннале по современному искусству и архитектуре,
миланская триеннале (дизайн и мода) – важнейшие мировые художественные выставки.

15. Важнейшие музейные собрания Италии.

