

«Согласовано»

Начальник отдела социальной защиты
Администрации
Центрального района

С.Д. Ильина
« 19 » 2024 года



«Утверждаю»

Директор СПб ГБУ

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга»

Т.П. Муравьева
« 19 » 2024 года



**ПРОГРАММА
ПО ИСКУССТВОВЗНАНИЮ
«ИЗ ИСТОРИИ ЧАСТНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»**

Автор программы:

Специалист по социальной работе
социально-досугового отделения №1
Коблова Надежда Владимировна

Заведующий отделением:

Краснова Елена Николаевна

Санкт – Петербург
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения о программе	
1.1. Целевая группа.....	3
1.2. Цели и задачи.....	3
1.3. Формы проведения работы.....	3
1.4. Структура программы.....	3
2. Этапы реализации программы	
2.1. Общие положения о технологии проведения занятий.....	4
2.2. Тематический план занятий.....	5
2.3. Список литературы.....	7

1. Общие положения о программе

Название программы: программа по искусствоведению «Из истории частных художественных коллекций»

Направление деятельности: просветительское, искусствоведческое.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:

Цели: социальная адаптация людей пожилого возраста и расширение информационного пространства, развитие памяти и круга интересов.

Задачи:

- приобретение дополнительных знаний об истории современного искусства и роли частного коллекционирования в сохранении культурного наследия, знакомство с новыми печатными и электронными источниками информации по теме;
- приобретение и практическое использование навыков искусствоведческого анализа различных художественных произведений;
- использование учебного процесса для развития памяти и коммуникативных навыков;
- использование навыков и знаний, полученных на занятиях по компьютерной грамотности: поиск интересующей информации в Интернете.

1.3. Формы проведения работы

Групповые лекционные занятия с последующим обсуждением.

Методы:

- системность подачи материала;
- использование новых технологий;
- знакомство с основными методами исторического и иконографического исследования искусства и формально-стилистического анализа.

1.4. Структура программы

Учебный план рассчитан на 16 занятий (с октября по май). Продолжительность занятий – 1 академический час два раза в месяц.

Содержание программы:

Программа рассказывает о крупнейших частных коллекциях изобразительного искусства 20 века, разнообразных по принципу организации, финансированию и охвату представленных произведений, о роли частных коллекционеров и арт-дилеров в формировании новых имен и выявлении лидеров художественного процесса. Большая роль принадлежит частным коллекционерам в сохранении и фиксации тех художественных тенденций, которые оцениваются широкой публикой многие годы спустя. В программе представлены коллекции, сформировавшиеся в разных странах, но их объединяет то, что все они были впоследствии переданы государству и стали общедоступными.

2. Этапы реализации программы

2.1. Общие положения о технологии проведения занятий

Учебная программа по искусствоведению по тематике «Из истории частных коллекций современного искусства» реализуется в рамках деятельности Школы Третьего возраста на базе СДО - 1.

Каждое занятие состоит из двух частей: (1) лекционная теоретическая часть – в соответствии с учебным планом; (2) практическая часть – проведение обсуждения по заданной теме.

Формы проведения занятий:

- лекции с презентациями фото и видео-материалов;
- показ наглядных иллюстративных печатных материалов;
- посещение выставок с последующим обсуждением;
- программа реализуется параллельно с программой «Частные художественные галереи как новый феномен художественной жизни Петербурга»

В результате участия в программе пожилой человек получает:

- возможность расширить свои знания и представления о современном искусстве;
- возможность использовать в социуме навыки и знания по данной тематике;
- активизирует собственную социальную позицию и повышает самооценку.

Требования к ресурсному обеспечению программы

- профессиональная подготовка специалиста;
- видео и аудио техника,
- ноутбук, мультимедийный комплекс,
- проектор для слайдов,
- методическая литература по тематике,
- наглядный и иллюстративный материал.

2.2. Тематический план занятий

№	Тема занятия	Итого часов
1.	Коллекция (ныне – музей) Тиссена-Борнемисы, Мадрид, Испания	
1.1	Лекция: Национальный музей Тиссена-Борнемисы (исп. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) — до 1993 крупнейшая в мире частная картинная галерея (наряду с собранием британских монархов). Ныне государственная картинная галерея в Мадриде. Входит в «Золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии. Музей Тиссена-Борнемисы является великолепным дополнением к коллекциям своих соседей по треугольнику: в отличие от Прадо в нём представлены работы итальянских примитивистов и живописцев английской, голландской и немецкой школ, в отличие от Центра искусств собрание Тиссена-Борнемисы включает в себя импрессионистов, экспрессионистов, а также европейские и американские полотна второй половины XX века.	2

1.2	Подготовка презентации	
2.	Коллекция (ныне – музей) Крёллер-Мюллер, Отгерло, Нидерланды	
2.1	<p>Лекция: Музей Крёллер-Мюллер (нидерл. Kröller-Müller Museum) — музей живописи, расположенный в национальном парке Де-Хогге-Велюве близ поселения Отгерло в Нидерландах, в провинции Гелдерланд.</p> <p>Наибольшей ценностью в собраниях музея является значительная коллекция картин <i>Винсента Ван Гога</i>, второе по размерам собрание картин великого художника (87 полотен) после собрания живописи Музея Винсента Ван Гога в Амстердаме (около 200 картин и 400 рисунков). Помимо картин Ван Гога, в музее представлены другие значительные произведения искусства: Пита Мондриана, Жоржа-Пьера Сёра, Одилона Редона, Жоржа Брака, Поля Гогена, Лукаса Кранаха, Джемса Энсора, Хуана Гриса, Пабло Пикассо и других.</p>	2
2.2	Подготовка РРР презентации	
3.	Лейденская коллекция, Нью-Йорк, США	
3.1	<p>Лекция: Лейденская коллекция (англ. The Leiden Collection) — одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века, собранное Томасом Капланом и его супругой Дафной Реканати-Каплан.</p> <p>Коллекция (частное собрание) названа в честь города Лейден, в котором родился Рембрандт. Собрание включает в себя более 250 картин и рисунков Рембрандта, Яна Вермеера, Франса Халса, Яна Ливенса, Герарда Дау, Яна Стена и других художников, созданных между 1620 и 1700 годами. Коллекция находится в Нью-Йорке.</p>	2
3.2	Подготовка презентации.	
4.	Музей Леопольда, Вена, Австрия	
4.1	Лекция: Музей был создан на основе частной художественной коллекции,	2

	<p>собранный Рудольфом и Элизабет Леопольдами. Для создания музея правительством Австрии у них были приобретены 5000 произведений искусства и Леопольд был назначен пожизненным директором. Является самым посещаемым музеем в составе Музеумсквартир.</p> <p>В Музее Леопольда хранится самая крупная коллекция работ Эгона Шиле, позволяющая составить разностороннее представление о творчестве этого ведущего художника австрийского экспрессионизма. Помимо Шиле в Музее Леопольда можно ознакомиться с работами выдающегося художника-модерниста Австрии Густава Климта. В Музее Леопольда хранятся также произведения Оскара Кокошки, Альбина Эггера-Линца, Антона Колига, Альфреда Кубина, Коло Мозера, Герберта Бёкля, Антона Файштауэра, Фердинанда Георга Вальдмюллера, Антона Ромако, Йозефа Хоффмана, Роберта Хаммерштиля и Рихарда Герстля.</p>	
5.	Музей Дидрихсен и вилла Гюлленберг в Хельсинки, Финляндия	
5.1	<p>Лекция: Музей Дидрихсена представляет собой частную художественную галерею, которая находится на острове Куусисаари, что всего в 20 минутах езды от центра Хельсинки. Музей входит в десятку самых популярных музеев Финляндии. Музей был основан супругами Дидрихсенами: Гуннаром и Марией-Луизой. По происхождению Гуннар был датчанином и впервые приехал в Финляндию в 1927 году. У супругов было успешное предприятие, от которого был хороший доход, что им и позволило начать коллекционировать произведения искусства. Открытие музея для публики состоялось в 1965 году. В то время это было настоящим событием для столицы, так как тогда было не так много галерей, нежели сейчас.</p>	2

	<p>В начале своего коллекционерного пути, чета Дидрихсенов предпочитала покупать предметы традиционного финского искусства: <i>Аксели Галлен-Каллела, Пекка Халонен, Ээро Ярнефельт, Хелена Шерфбек</i>. Но с 60-х годов перешли на современное интернациональное искусство: Пикассо, Кандинский, Миро, Джакометти, Генри Мур, что стало главным достоянием музея. Собрание работ Генри Мура является самым крупным среди скандинавских стран.</p> <p>Villa Gyllenberg – это частный дом, начиная с 1980 года действующий как музей. Он находится во владении фонда Сигне и Ане Юлленбергов, супружеской четы меценатов, всю свою жизнь посвятивших коллекционированию предметов искусства.</p> <p>Вилла была построена в 1938 году и с тех пор служила домом банкиру Ане Юлленбергу и его семье: жене Сигне и дочерям.</p> <p>Предметы искусства и картины наполняют виллу и построенную при ней позже галерею: здесь собраны все самые значимые финские художники и направления в искусстве от 1770 до 1970 годов. В собрании Юлленбергов такие признанные финские классики, как <i>Галлен-Каллела, Эделфельт, Хуго Симберг, Хелен Шерфбек</i> и многие другие.</p> <p>Юлленберг был одним из самых значимых финских коллекционеров искусства в 20-м веке. Он собирал преимущественно финскую живопись и прочее иллюстративное искусство из Финляндии. В коллекцию Юлленбергов входят полотна, созданные на протяжении четырех столетий. В коллекции представлены все основные направления изобразительного искусства.</p>	
5.2	Подготовка презентации	

6.	Соломон Гугенхайм и его музей, Нью-Йорк, США; Бильбао, Испания	
6.1	<p>Лекция: Музей Соломона Гугенхайма (англ. Solomon R. Guggenheim Museum) — музей искусства в США, созданный меценатом и коллекционером Соломоном Гугенхаймом. Расположен в Нью-Йорке в пределах т. н. музейной мили. Одно из старейших и самых посещаемых собраний современного искусства в мире. Внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.</p> <p>Открывая своё собрание для публики, Гугенхайм надеялся привлечь внимание американцев к творческим поискам таких абстракционистов, как Кандинский и Мондриан.</p> <p>Музей Гугенхайма известен грандиозными выставками, призванными показать искусство целых цивилизаций и континентов (Африка: искусство континента, Китай: пять тысячелетий, Империя ацтеков и т. д.).</p> <p>В 2005 г. выставка Россия! предложила вниманию зрителей шедевры русского искусства с XIII столетия до наших дней, а также коллекции мирового уровня, собранные российскими царями и промышленниками, произведения выдающихся художников О. Кипренского, Д. Левицкого, К. Брюллова, А. Иванова, И. Репина, И. Крамского, Н. Ге, М. Врубеля, В. Серова, К. Малевича, М. Шагала, А. Дейнеки, А. Лактионова и других. По своим масштабам и обилию шедевров подобных выставок русского искусства в США ещё не было.</p>	2
6.3	Подготовка презентации	
7.	Собрание Пьера Матисса США - Франция	
7.1	Лекция: Пьер Матисс (13 июня 1900 – 10 августа 1989)-франко-американский арт-дилер, работающий в Нью-Йорке. Он был младшим ребенком французского	2

	<p>художника Анри Матисса.</p> <p>В 1931 году Матисс открыл собственную галерею в Фуллер-Билдинг на 41-й Восточной 57-й улице в Нью-Йорке. Галерея Пьера Матисса, существовавшая до его смерти в 1989 году, стала влиятельной частью движения современного искусства в Америке. Матисс представлял и выставлял многих европейских художников и нескольких американцев и канадцев в Нью-Йорке, часто впервые. Матисс выставлял Жоана Миро, Марка Шагала, Альберто Джакометти, Жана Дюбюффе, Андре Дерена, Ива Танги, Ле Корбюзье, Поля Дельво, Вифредо Лама, Жан-Поля Риопеля, Бальгуса, Леонору Каррингтон, Зао Ву Ки, Сэма Фрэнсиса и его Simon Nantai; скульпторы Теодор Roszak, Рэймонд Мэйсон, и Рег дворецкого; и ряд других важных художников, среди которых Анри Матисс.</p>	
7.2	Подготовка презентации	
8.	Собрание Чарльза Саатчи, Лондон, Англия	
8.1	<p>Лекция: Галерея Саатчи (англ. Saatchi Gallery) — музей современного искусства в Лондоне, основанный в 1985 году Чарльзом Саатчи. Является одной из самых популярных лондонских галерей. Галерея Саатчи была открыта в 1985 году в районе Сент-Джонс-Вуд на Баундари-Роуд. На первой выставке, проводившейся с марта по октябрь 1985 года, были представлены работы минималиста Дональда Джадда, абстракционистов Брайса Мардена и Сая Твомбли, а также работы Энди Уорхола.</p>	2
8.2	Подготовка презентации	
	Итого за семестр:	16

2.3 Пример презентации (лекция на тему «Коллекция Крёллер-Мюллер»)



2.4 Список литературы

1. Искусствоведение и его методы в контексте развития общих представлений о научном знании <https://iskusstvoed.ru/2018/04/01/iskusstvovedenie-i-ego-metody-v-konte/?pdf=14086>
2. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza <https://www.museothyssen.org/>
3. Шедевры западноевропейской живописи XIV - XVIII вв. из собрания Тиссен-Борнемиса <https://litgu.ru/knigi/kultura/45836-shedevry-zapadnoevropeyskoy-zhivopisi-xiv-xviii-vv-iz-sobraniya-tissen-bornemisa.html>
4. Название: Шедевры из собрания барона Тиссен-Борнемиса Гертруда Боргеро (сост.) Издательство: АЖЕП, Марсель Год: 1984 Язык: Русский, Страниц: 98
5. THE KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM <https://krollermuller.nl/en>
6. Музей Леопольда <https://www.leopoldmuseum.org/>
7. Иван Чечот. Эгон Шиле. Заметки в кабинете
8. Ирина Кравченко. Эгон Шиле. Расплата // Караван историй. — 2018. — № 10. — С.138-153
9. Маркина Т. Коллекционер с глазами и принципами // Коммерсантъ. — 2010. — 1 июля.
10. Лейденская коллекция <https://www.theleidencollection.com/>
11. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции (недоступная ссылка). Государственный музей изобразительных

- искусств им. А. С. Пушкина. Дата обращения: 30 мая 2018.
Архивировано 18 июня 2018 года.
12. Мария Портнягина. Делу Лейдена верны. Издательский дом Коммерсантъ (26 марта 2018). Дата обращения: 31 мая 2018.
Архивировано 8 июля 2018 года.
 13. В Пушкинском музее пройдет выставка шедевров Лейденской коллекции. Информационное агентство ТАСС (23 марта 2018). Дата обращения: 31 мая 2018. Архивировано 20 июня 2018 года.
 14. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции. — каталог. — М.: ABCdesing, 2018. — С. 54—66. — 256 с. — ISBN 978-5-4330-0111-4.
 15. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции. Государственный Эрмитаж. Дата обращения: 8 ноября 2018.
Архивировано 9 ноября 2018 года.
 16. Крупнейший частный коллекционер Рембрандта и старых голландцев выложил оцифрованную коллекцию онлайн. Артхив. Дата обращения: 4 июня 2018. Архивировано 8 июля 2018 года.
 17. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции : каталог. — М. : ABCdesing, 2018. — С. 6—11, 16—27, 54—65. — 256 с. — ISBN 978-5-4330-0111-4.
 18. Музей Дидрихсена в Хельсинки <https://e-finland.ru/rest/all-year/muzeyi-didrihsena-v-helsinki.html>
 19. Вилла Гулленберг
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/villa_gyllenberg_malo_komu_znakoma_ya_sokrovishchnitsa_finskogo_iskusstva/9536767
 20. Галлен-Каллела // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 21. Галлен, Аксель Вальдемар // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 22. С. Останина. Энциклопедия натюрморта. — 2002.
 23. Образы «Калевалы» в изобразительном искусстве. Е. Дорофеева
 24. Суворова Л. Языческие и христианские черты в образной концепции произведений Хуго Симберга // Научные труды. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. № 12, 2010, с. 93-109.
 25. Marjatta Levanto, ed. Hugo Simberg ABC book. — Ateneum Art Museum (Helsinki), 2000. — ISBN 9789515320872..
 26. Hanna-Leena Paloposki, ed. The devil, death and the angel in the studio: Studies on Hugo Simberg's art. — Ateneum Art Museum (Helsinki), 2000. — ISBN 9515321077..
 27. Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaа venäjäksi / Ред. Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen); пер. с финск. И. М. Соломеща. — Хельсинки: Общество финской

- литературы (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 2004. — 814 с. — ISBN 951-746-522-X.. — Электронная версия (Проверено 18 февраля 2010)
28. Хелена Шерфбек <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
29. Гуггенхейм / А. Г. Вяземцева // Григорьев — Динамика. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 128. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 8). — ISBN 978-5-85270-338-5.
30. Хилари Сперлинг. Неизвестный Матисс: Жизнь Анри Матисса, Том 1, 1869-1908. Лондон, Хэмиш Гамильтон Лтд, 1998. 0-679-43428-3 ISBN.
31. Хилари Сперлинг. Матисс - мастер: Жизнь Анри Матисса, Том 2, Завоевание цвета 1909-1954. Лондон, Хэмиш Гамильтон Лтд, 2005. 0-241-13339-4 ISBN.
32. Джон Рассел, Матисс, Отец и сын, опубликовано Гарри Н. Абрамсом, Нью-Йорк. Авторское право Джон Рассел 1999, ISBN 0-8109-4378-6
33. Фонд Пьера и Таны Матисс https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.78ae86c6-61b9d95f-b499bcd2-74722d776562/https:matissefoundation.org/
34. "Человек, который превратил искусство в скандал". Загадочный Чарльз Саатчи https://zen.yandex.ru/media/lilit_magazine/chelovek-kotoryi-prevratil-iskusstvo-v-skandal-zagadochnyi-charlz-saatchi-60fc65bc563df2218150d059
35. Арт-досье Чарльз Саатчи https://artchive.ru/artworkers/765~Charl'z_Saatchi
36. Дмитрий Ханкин: А я посмотрел, что Саатчи в Эрмитаже выставил <https://snob.ru/selected/entry/8368/>
37. Эрмитаж показывает актуальное британское искусство <https://www.infox.ru/news/89/31099-ermitaz-pokazyvaet-aktualnoe-britanskoe-iskusstvo>