

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ВЛАДИМИРА
ПОТАНИНА
МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ

Русский стиль в русском искусстве: от картины до перформанса

Москва 2024

АЮТЕЗЬ
лаборатория

• Русский стиль в русском искусстве

- Классицизм
- Романтизм
- Реализм
- Историзм: неорусское и псевдорусское
 - Модерн
 - Авангард
 - Советский период
- Современное искусство

**Классицизм:
Иван Аргунов**

«Портрет неизвестной
крестьянки в русском
костюме», 1784

Романтизм: Венецианов и венециановцы

Алексей Венецианов. «На пашне. Весна». 1820-е

Романтизм: Венецианов и венециановцы

Алексей Венецианов. «На жатве. Лето»;

«Спящий пастушок» 1820-е

Романтизм: Венецианов и венециановцы

Алексей Венецианов. «Крестьянская девушка с теленком», 1820-е;
«Кормилица с ребенком», 1820-е

Романтизм: Венецианов и венециановцы

Алексей Венецианов.
«Гумно», 1820-е;
Франсуа Гране «Внутренний
вид хоров капучинского
монастыря в Риме», 1818

Гурьевский сервиз и фигурки завода Гарднера

Алексей Венецианов. «Характерные типы»

Романтизм: Венецианов и венециановцы
Григорий Сорока. «Крестьянский мальчик», 1840-е;
«Вид в Спасском», 1840-е

Реализм: передвижники

Григорий Мясоедов

«Смотрины невесты в русском costume», 1860

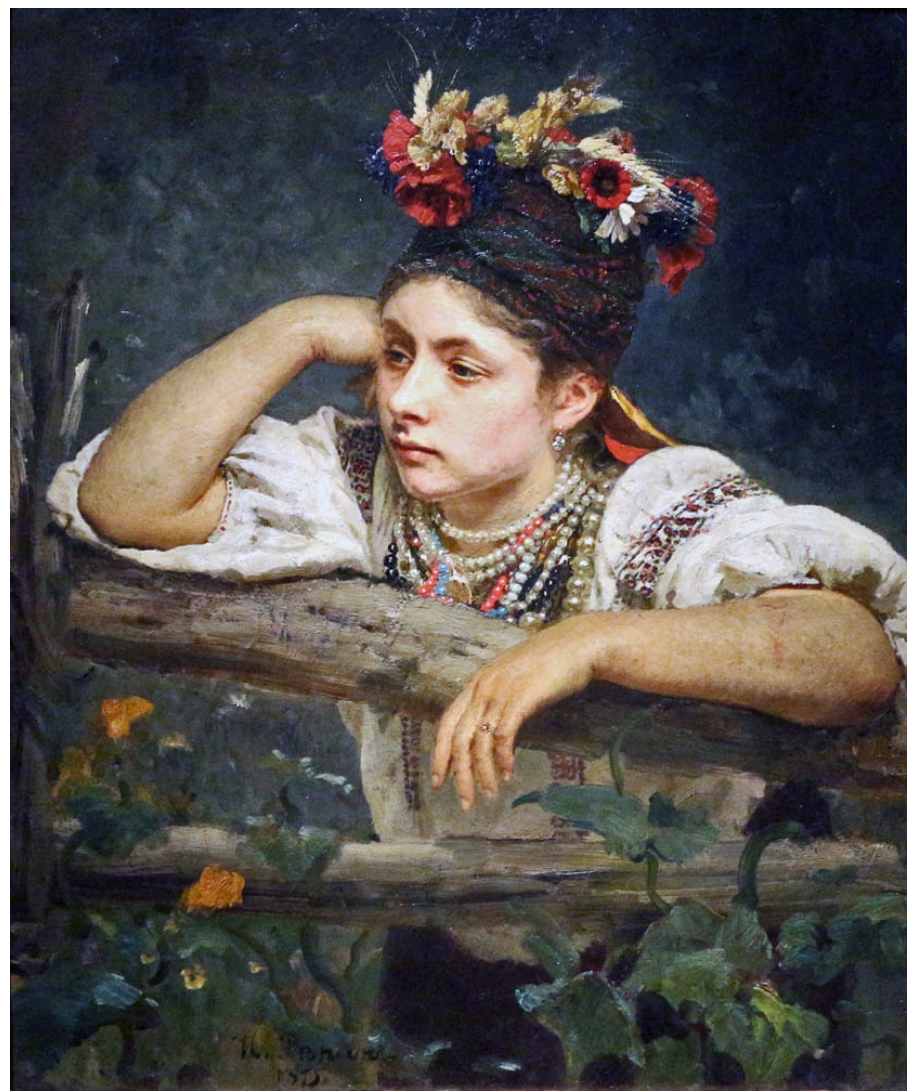
Илья Репин. «Выбор царской невесты», 1887

Реализм: передвижники

Илья Репин. «Портрет царевны Софьи», 1879;

«Украинка», 1875

Реализм: передвижники

Илья Репин. «Портрет царевны Софьи», 1879;

«Украинка», 1875

Реализм: передвижники

Василий Суриков. «Портрет девушки в русском костюме», 1887

«Боярыня Морозова», 1884–1887

Реализм: передвижники

Василий Суриков. «Сибирячки»

Реализм: передвижники

Василий Максимов. «Приход колдуна на деревенскую свадьбу»,
1885

Историзм и мифология

Виктор Васнецов. «Три царевны подземного царства», 1881

«Сирин и Алконост. Песнь радости и печали», 1896

Историзм и мифология

Виктор Васнецов. «После побоища
Игоря Святославича с половцами», 1880

Реализм: передвижники

Константин Маковский. «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем», 1887

Реализм и импрессионизм

Леонид Пастернак «К родным», 1891

Историзм

Константин Маковский. «Портрет княгини Зинаиды Юсуповой в русском костюме», 1900

Костюмированный
бал 1903 года

Коллекция Натальи Шабельской

Фотография
Манекены Митрейтера
Экспедиции Вильяма Каррика

Русская крестьянка в праздничном costume
Фотография Т.А. Митрейтера. 1880-е. РЭМ

№ 407

Фотом. Каррика

Историзм: неорусский и псевдорусский стиль

Константин Коровин. Павильон «Крайний Север», 1896

Владимир Шервуд. Исторический музей, 1875–1883

• Русский стиль в XIX веке

- Романтизация
 - Волны патриотизма в связи с Отечественной войной 1812 года
 - «Национальное строительство»
 - Народничество
- Собираительство, сохранение, музеефикация

Реализм и импрессионизм

Илья Репин и Валентин Серов

«Портрет Софьи Драгомировой», 1887;

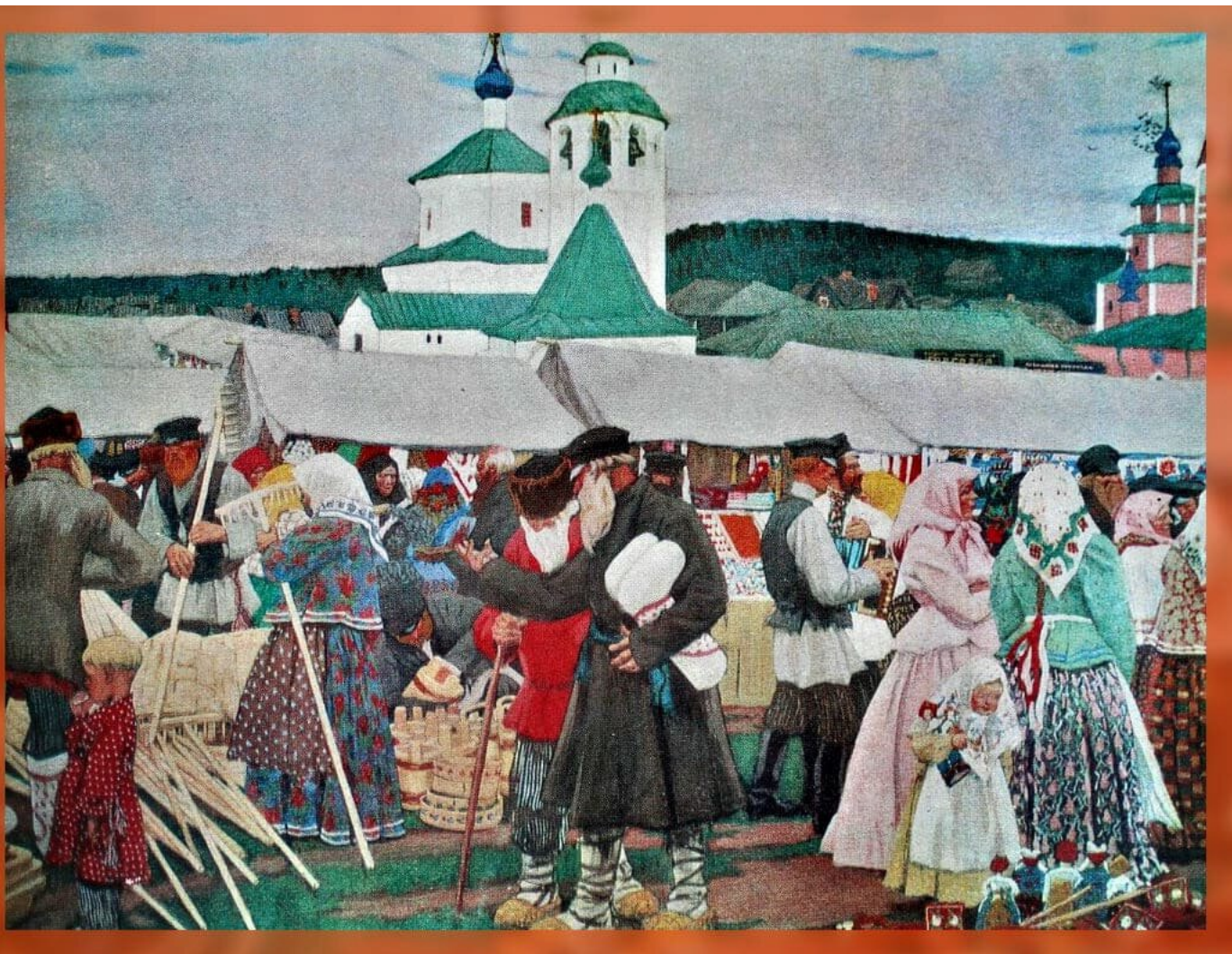
Школа Репина

Елена Киселёва «Девушка в красном»,
«Невесты. Троицын день», 1907

Мир искусства

Борис Кустодиев «Ярмарка», 1906
«Костюм к «Грозе» Островского», 1920;

Мир искусства

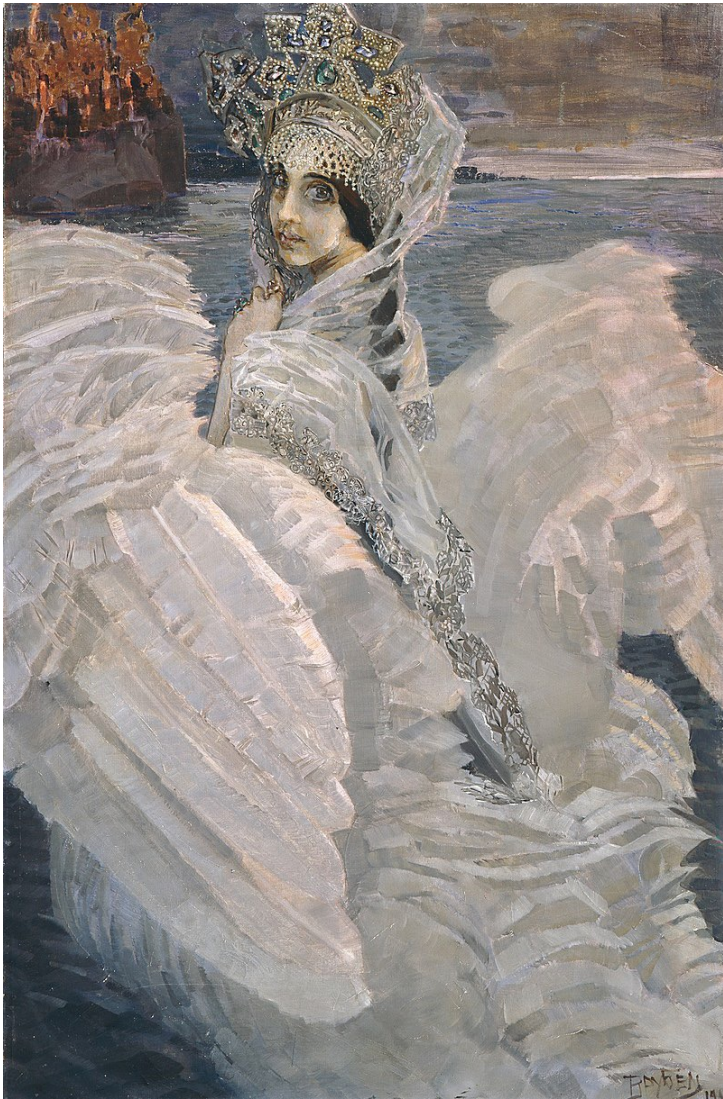
Иван Билибин и Елены Поленовой

Мир искусства

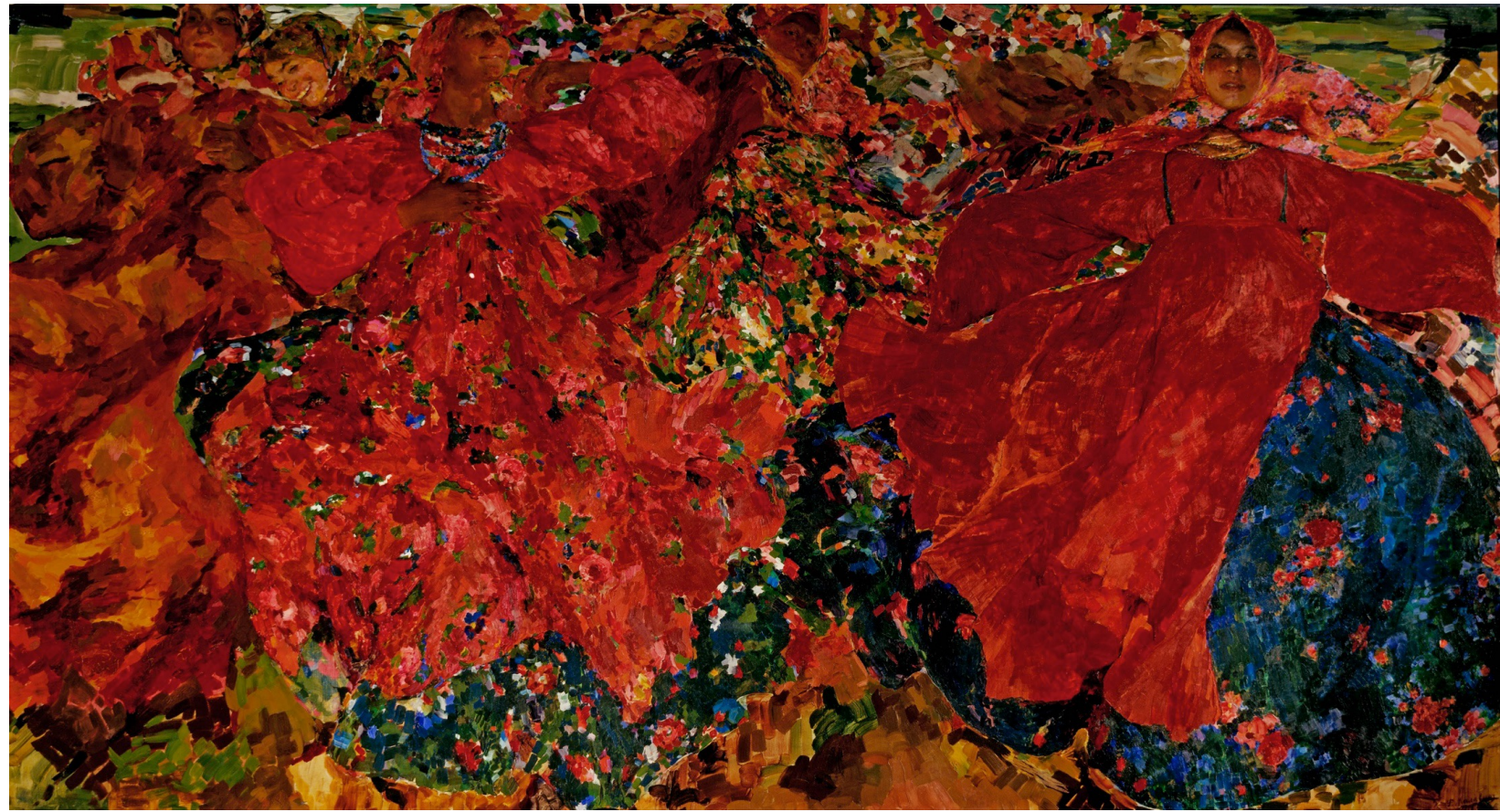
Михаил Врубель «Царевна-лебедь», 1900

«Микула Селянинович и Вольга», 1900

Символизм

Филипп Малявин «Смех», 1899; «Вихрь», 1906

Импрессионизм

Абрам Архипов «Баба в красном», 1910; «Гости», 1914

Авангард

Наталья Гончарова. «Портрет тульской крестьянки», 1910

«Бабы с граблями», 1907, «Павлин (стиль русской вышивки)», 1910

«Русские сезоны» Сергея Дягилева

Наталия Гончарова. «Эскиз занавеса к балету Игоря Стравинского
«Свадебка», постановка Сергея Дягилева», 1915–1916

«Русские сезоны» Сергея Дягилева

Наталья Гончарова. Николай Рерих. Леон Бакст

• Русский стиль в начале XX века

- Обновление пластических языков
 - Примитивизм
 - Стилизация
- Полиморфизм и полистилистика
- Театрализация и обновление промыслов

Имидж и знаковое поведение

Илья Репин «Портрет Владимира Стасова», 1889

Никита Хрущёв

Советские «народные промыслы»

Агиттекстиль и агитлак

Советское искусство: суровый стиль

Виктор Попков «Вдовы», 1966. «Одна», 1966

Советская фотография

Александр Божко, Сергей Чиликов

• Русский стиль в XX веке

- Госзаказ и стимулирование промыслов
 - Придумывание нацстилей:
установка на многонациональное
 - Агиттекстиль, агитлак, агиткость
- Самодеятельность и песенно-танцевальные ансамбли
 - Галереи и ярмарки

Современное искусство

Владислав Мамышев-Монро «Русские сказки», 1990-е

Искусство и мода

Юлдуз Бахтиозина

Современное искусство

Алиса Горшенина

Современное искусство

Ульяна Подкорытова

Современное искусство

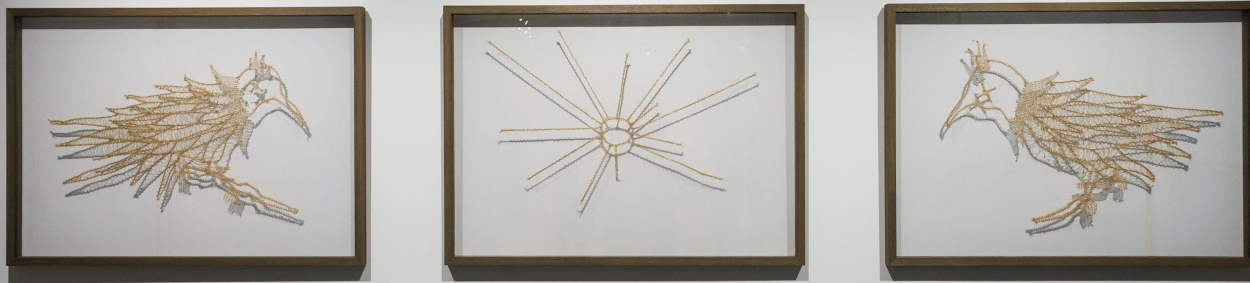
Вадим Михайлов

Современное искусство

Артём Ляпин «Луч солнца пронзает шилом семейное застолье»

Марго Макарова «По сколам»

• Русский стиль в XXI веке

- Поиски идентичности
- Органическое и натуральное
 - Локальное самодеятельное
- против глобального профессионального
- Рукотворное и рукодельное
 - Арт-терапия и замедление
- Хтоническое и инфернальное
 - Музеефикация

АРТЕЛЬ

лаборатория

Образовательно-творческий проект: «Лаборатория АРТель.
Традиционное искусство и актуальные художественные практики»
реализуется победителем конкурса «Музей 4.0.» благотворительной
программы «Музей без границ» Благотворительного фонда
Владимира Потанина