

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ИСКУССТВО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ XV - XVIII ВВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и интерпретации»

Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Искусство северной Европы XV - XVIII вв.

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н., доцент кафедры теории и истории искусства Н.А. Истомина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

кафедры теории и истории

искусства

№10 от 04.04.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами истории европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв. как части исторического, историко-культурного и художественного процесса. Дать представление о периодизации и об основной проблематике искусства Северного Ренессанса и европейского искусства XVII-XVIII веков за пределами Италии, сформировать способность к умению самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

- выявить круг актуальных проблем изучения европейского изобразительного искусства и архитектуры за пределами Италии;
- выделить основные художественные школы, их стилистические и иконографические особенности;
- обозначить пути преемственности между западноевропейскими школами;
- обозначить роль итальянского искусства в заальпийских странах;
- сформировать навыки формально-стилистического, иконологического и иконографического анализа на изучаемом материале;
- определить методологические перспективы изучения указанных проблем, включая возможность междисциплинарных исследований.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - фактические сведения по истории европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства XV-XVIII веков; - проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности художественных школ

	<p>исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p>европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.; <i>Уметь:</i> - проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства и архитектуры; <i>Владеть:</i> - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;</p>
<p><i>ПК-2</i> способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>ПК-2.1</i> Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их содержание; <i>Уметь:</i> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; - читать и использовать научную литературу на иностранных языках; <i>Владеть:</i> - необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;</p>
	<p><i>ПК-2.2</i> Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i> - основные источники и научные труды по курсу и их содержание; <i>Уметь:</i> - создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; <i>Владеть:</i> - навыками составления различного</p>

		рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера; - аналитическим и культурно-историческим мышлением.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство северной Европы XV - XVIII вв.» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения дисциплины «Искусство северной Европы XV - XVIII вв.» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Всеобщая история искусств», «Актуальные проблемы методологии истории искусства», «Академическая работа в международном контексте», «Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию», «Теория и история западноевропейской архитектуры XV-XIX веков», «Заказ, заказчик, исполнитель в итальянском искусстве XIV– XVI веков: эстетические, социологические, экономические аспекты», «Методы описания и анализа памятников объемно-пространственных искусств», «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.», «Восточно-христианское и западноевропейское искусство XV - XVII вв.: взаимодействие и взаимовлияние», «Исторические и археологические трактаты XV-XVIII вв.: художественные контексты и интерпретации», «Западноевропейские теоретические трактаты об искусстве XV-XVIII вв.», «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства XV-XVII веках».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.», «Теория и история ландшафтного искусства», «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда», «Художественные образы и методы живописной работы в итальянской живописи XVI-XVII веков», «Проблема городского ансамбля в западноевропейской архитектуре XV-XIX веков», «Проблема загородного ансамбля и ландшафтной архитектуры в западноевропейской архитектуре XV- нач. XX вв.».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	8
4	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	6
4	Семинары/лабораторные работы	6
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<i>Раздел 1.</i> Общие проблемы культуры и искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.	Национальное своеобразие культуры и искусства XV - XVI в. в странах к северу от Альп. Концепция «Северного Возрождения». Заальпийское и итальянское Возрождение: общность и отличие. Историческая специфика развития искусства XVII-XVIII вв. Историческая судьба ведущих стилей и стилевых тенденций XVII- XVIII веков: барокко, классицизма и натурализма, рококо, неоклассицизма, сентиментализма, романтизма. Источники: эстетическая мысль эпохи Барокко и Классицизма. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XV-XVIII веков за пределами Италии.

2.	<p><i>Раздел 2.</i> Искусство Арс Нова</p>	<p>Заальпийское и итальянское Возрождение: общность и отличие. Проблема различия путей развития искусства в Италии и заальпийских странах. Современная точка зрения на искусство XV века в странах к северу от Альп. Концепция «арс нова» Э.Панофского и концепция «осени средневековья» Й.Хёйзинги. Европейские города в 13-15 вв., их взаимоотношения; влияние культуры на искусство. Расцвет номиналистической схоластической философии Оккама и его последователей. Влияние идей пантеизма. Религиозное обновление в Европе и развитие «нового благочестия»; распространение идей религиозных мистиков и влияние на искусство. Роль позднесредневекового наследия. Концепция «скрытого символизма». Проблема и специфика местных школ. Искусство и культура Нидерландов, Франции и Германии XV в.: историко-культурные особенности, истоки и влияния, характерные особенности, ведущие мастера и школы.</p>
3.	<p><i>Раздел 3.</i> Искусство Северного Возрождения</p>	<p>Национальное своеобразие культуры и искусства XVI века в странах к северу от Альп. Концепция «Северное Возрождение» по отношению к искусству Германии, Франции, Нидерландов XVI века. Значение Реформации в развитии культуры и искусства. Опыт ренессансной Италии и художественные традиции Севера. Развитие светской науки и искусства. Роль университетского образования, возрастание значения книгопечатания в распространении знания. Развитие гуманизма вне Италии как важнейшего фактора ренессансной культуры в Германии, Франции и Нидерландах. Связь гуманизма с религиозно-нравственными проблемами. Концепция «христианского гуманизма». Специфика восприятия античности и итальянской традиции в странах к северу от Альп. Реформация и ее воздействие на искусство. Многообразие художественно-стилистических форм Северного Возрождения. Периодизация искусства Северного Возрождения. Основная проблематика развития национальных школ. Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы. Искусство Германии, Нидерландов, Франции в 16 в. Формирование придворной культуры нового типа в рамках ренессансных монархий.</p>

4	<i>Раздел 4.</i> Искусство Европы XVII века за пределами Италии	Историческая специфика развития искусства XVII в. Историческая судьба ведущих стилей и стилевых тенденций XVII века: барокко, классицизма. Источники: эстетическая мысль эпохи Барокко и Классицизма. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XVII- века. Роль и значение итальянского искусства в развитии искусства и культуры за ее пределами. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции, Англии, Германии и Чехии в XVII в.
5	<i>Раздел 5.</i> Искусство Европы XVIII века за пределами Италии	Историческая специфика развития искусства XVIII в. Историческая судьба ведущих стилей и стилевых тенденций XVIII века: барокко, классицизма, рококо, неоклассицизма, сентиментализма, романтизма. Источники: эстетическая мысль эпохи Барокко и Классицизма. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XVIII веков. Роль и значение итальянского искусства в развитии искусства и культуры за ее пределами. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции, Англии, Германии и Чехии в XVIII в.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<i>Раздел 1.</i> Общие проблемы культуры и искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
2.	<i>Раздел 2.</i> Искусство Арс Нова	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
3.	<i>Раздел 3.</i> Искусство Северного Возрождения	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
4	<i>Раздел 4.</i> Искусство Европы XVII века за пределами Италии	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
5	<i>Раздел 5.</i> Искусство Европы XVIII века за пределами Италии	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад-презентация	5 баллов	20 баллов
	40 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине:

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

Критерии оценки эссе:

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	Доклад сделан с использованием нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Выказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	Доклад сделан с использованием двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений. Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	Доклад сделан с использованием одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	Доклад сделан с использованием одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (Экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации:

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	(отлично)»/ «зачтено»	<p>материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный список тем докладов-презентаций для текущей аттестации

1. Истоки «argnova».
2. Алтарная живопись Яна ванЭйка
3. Гентский алтарь
4. Портреты Яна ванЭйка и Рогираван дер Вейдена
5. Пейзаж в нидерландской живописи 15 века
6. РоберКампен и его место в ранней нидерландской живописи 15 века
7. «Снятие с креста» Рогира Ван дер Вейдена
8. Алтарные композиции Рогира Ван дер Вейдена
9. Итальянские влияния в нидерландской живописи 15 века
10. ПетрусКристус и ДиркБаутс
11. Гуго Ван дер Гус
12. Алтарь Порттнари Гуго Ван дер Гуса
13. Ганс Мемлинг и его место в нидерландской живописи 15 века
14. Портреты Ганса Мемлинга
15. «Благочестивые диптихи».
16. Давид Герард
17. Гертген тот СинтЯнс
18. Ранние композиции Босха
19. Картина мира в алтарях Босха
20. Пейзажи Босха
21. Художественный язык Босха
22. Истоки французской живописи 15 века
23. Жан Фуке
24. Французский портрет 15 века
25. Муленский мастер
26. Истоки немецкой живописи 15 века

27. Ранние работы Дюрера
28. Портреты Дюрера
29. Автопортреты Дюрера
30. Рисунки Дюрера
31. Акварели Дюрера
32. Апокалипсис Дюрера
33. Мастерские гравюры Дюрера
34. Алтарные композиции Дюрера
35. Работа Дюрера на Максимилиана
36. Дюрер как основоположник немецкого Ренессанса
37. Распятие у Грюневальда
38. Изенгеймский алтарь
39. Образ Мадонны у Грюневальда
40. Грюневальд
41. Ранние работы Кранаха Старшего
42. Портреты Кранаха Старшего
43. Кранах и протестантизм
44. Античная тема у Кранаха Старшего
45. Алтарная живопись Кранаха Старшего
46. Графика Лукаса Кранаха Старшего
47. Дунайская школа
48. Пейзаж у Альтдорфера
49. Графика Альтдорфера
50. Вольф Губер
51. Ганс Бальдург
52. Ганс Бургкмайр
53. Ганс Гольбейн Старший
54. Графика Ганса Гольбейна Младшего
55. Портреты Гольбейна
56. Творческий метод Ганса Гольбейна Младшего
57. Французская архитектура конца 15 – первой половины 16 века
58. Фонтенбло
59. Жан Гужон
60. Жермен Пилон
61. Проблема надгробия в северной Европе эпохи Возрождения
62. Французский карандашный портрет
63. Портретная живопись во Франции
64. Школа Фонтенбло, ее роль и эволюция
65. Нидерландский романизм
66. Роль пейзажа в нидерландской живописи 16 века
67. Развитие портрета в нидерландской живописи 16 века
68. Творчество Луки Лейденского
69. Зарождение жанровой живописи в нидерландском искусстве 15-16 вв
70. Зарождение натюрмортной живописи в нидерландской живописи 15-16 вв
71. Пейзажи Питера Брейгеля Старшего
72. Графика Брейгеля
73. Картина мира в работах Брейгеля
74. Поздние работы Брейгеля
75. Иоганн Лисс
76. Портреты Эль Греко
77. Похороны графа Оргаса Эль Греко
78. Рибальта

79. Х.С.Котан
80. Тема «Сад любви» в творчестве Рубенса
81. Рисунки и подготовительные эскизы Рубенса
82. Мифологические сюжеты в живописи Йордана.
83. Сатир в гостях у крестьянина и тема басни во фламандской живописи
84. Изображение церковных интерьеров в живописи Делфта около 1650 года.
85. Домашний интерьер в голландской живописи.
86. Офорты Рембрандта 1650-х годов.
87. Интерпретация античности в творчестве Рембрандта.
88. Пейзажи и графика Сегерса.
89. Утрехтскиекараваджисты.
90. Пуссен и венецианская живопись XVI века.
91. Роль рисунка в творческом методе Клода Лоррена.

Список примерных вопросов для промежуточной аттестации - экзамена:

1. Истоки и идейная основа «арс нова».
2. Ян ванн Эйк и новаторские особенности масляной живописи.
3. Пейзаж в нидерландской живописи 15 века.
4. Проблемы алтарной живописи в Нидерландах 15 века.
5. Портрет в искусстве стран к северу от Альп 15-16 вв.
6. Итальянские влияния в нидерландской живописи 15 века.
7. Художественный язык Босха и Брейгеля. Сравнительная характеристика.
8. Истоки французской живописи 15 века.
9. Жанровое и стилистическое своеобразие немецкого искусства 15 века.
10. Немецкое искусство 16 века. Типология и хронология.
11. Немецкая графика 16 века. Проблематика и стилистика.
12. Проблемы развития портрета в немецком искусстве 16 века.
13. Французская архитектура конца 15 – первой половины 16 века.
14. Школа Фонтенбло, ее роль и эволюция
15. Портретная живопись во Франции. Типология и эволюция.
16. Зарождение натюрмортной живописи в нидерландской живописи 15-16 вв.
17. Возрождение в Испании. Своеобразие художественного развития.
18. Творчество Рубенса 1620-х гг.
19. Пейзаж в живописи Рубенса
20. Алтарные образы Рубенса
21. Классические образы и темы в живописи Рубенса
22. Рубенс и фламандская живопись 17 в.
23. Ван Дейк
24. Йорданс
25. Фламандский натюрморт
26. Бытовой жанр во Фландрии
27. Фламандский пейзаж
28. Франц Хальс
29. Голландский групповой портрет 17 в.
30. Творчество Рембрандта 1620-х и 1630-х
31. Библейская тема в творчестве Рембрандта
32. Портреты в творчестве Рембрандта
33. Поздний Рембрандт 1650-60-х
34. Вермер Делфтский
35. Бытовой жанр в голландской живописи 17 в.
36. Голландский пейзаж.
37. Голландский натюрморт.

38. Натюрморт голландский и фламандский.
39. Портрет 17 в.
40. Архитектура Испании 17-18 вв.
41. Испанская скульптура 17 в.
42. Испанская живопись нач. 17 в. (Рибальта, Роэлас, Эррера, Пачеко)
43. Испанский бодегон 17 в.
44. Рибера.
45. Мурильо
46. Сурбаран
47. Веласкес
48. Французская архитектура первой трети 17 в.
49. Французская архитектура второй трети 17 в.
50. Луи Лево
51. Версаль
52. Жюль ОрдуэнМансар
53. Церковные постройки Парижа 17 в.
54. Площади Парижа 17 в.
55. Восточный фасад Лувра
56. Жак Белланж и Жак Калло
57. Жорж де ла Тур
58. Французский караваджизм (Жан де Булонь, Николя Турнье, Клод Виньон, Жан Тассель)
59. Придворная школа живописи первой половины 17 века
60. Братья Ленен и художники их круга
61. Творчество Пуссена 1620-30-х гг
62. Мифологический жанр в творчестве Пуссена
63. Исторический жанр в творчестве Пуссена
64. Клод Лоррен
65. Шарль Лебрен и стиль Людовика XIV (придворная школа второй половины 17 века)
66. Рококо в европейском искусстве 18 века: стиль и мастера.
67. Неоклассицизм в европейском искусстве второй половины 18 века.
68. Французская архитектура первой половины 18 в.
69. Интерьер стиля рококо.
70. А.Ватто.
71. Французский портрет сер. 18 в. (Нагтье, Токе, Кантен де Латур)
72. Ф.Буше
73. Французская скульптура первой половины 18 в. (Кусту, Бушардон, Пигаль, Фальконе).
74. Гудон и скульптурный портрет 18 в.
75. Натюрморты Шардена.
76. Бытовой жанр Шардена.
77. Грёз.
78. Гюбер Роббер
79. Фрагонар.
80. Ж.-А.Габриэль
81. Площадь Станислава в Нанси и площадь Согласия в Париже.
82. «Пантеон» Суфло.
83. Раннее творчество и градостроительные проекты Леду
84. Булле
85. Особенности французского неоклассицизма (1760-1780 гг).
86. Английская архитектура 17 в.
87. Иниго Джонс.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово, 2001. – 288 с.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Духовные и интеллектуальные движения. М.: Искусство XXI век, 2014. – 448 с.

Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.

Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. – 301 с.

Дополнительная литература:

Источники:

Ван Мандер К. Книга о художниках. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 120 с.

Дюрер А. Дневники, письма, трактаты, т. 1-2. Л.–М., 1957 (и другие издания).

Мастера искусства об искусстве : Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов : В четырех томах / Под ред. Д. Аркина и Б. Терновца. — Москва ; Ленинград : ИЗОГИЗ, 1936—1939.

Общие проблемы:

Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.: академия художеств, 1963. – 424 с.

Аркин Д. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1990. - 395 с.

Всеобщая история архитектуры. Том 7 : Западная Европа и Латинская Америка. XVII — первая половина XIX вв. / Под ред. А. В. Бунина, А. И. Каплуна, П. Н. Максимова. — 1969. — 620 с., ил.

Всеобщая история искусств. Том 4. Искусство 17-18 веков. \Под ред. Ю.Д. Колпинского и Е.И. Ротенберга - Москва: Искусство, 1963 - 1067 с.

Гомбрих Э. История искусств. М. Искусство-XXI век, 2013. - 688 с.

Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1971.

Искусство арснова и Северного Возрождения:

Нидерланды..

Ротенберг Е. И., Климов Р. Н. Искусство Нидерландов. / Всеобщая история искусств. Т. 3. М., 1962, с. 293-367.

Шедевры Фландрии и Голландии. Альбом. Автор-составитель Ю. И. Кузнецов. М., 1981
Германия..

Либман М.Я.

Дюрер и его мастерская : процесс работы и методы обучения

// Из истории классического искусства Запада. - М. : Искусство, 1980. - С. 110-129.

Стерлигов А.Б. Периодизация французской живописи XV века. / Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978. С. 259-278.

Турчин В.С. Города и замки Луары. М., 1986. («Города и музеи мира»).

Искусство XVII-XVIII вв.

Испания:

Каптерева Т.П. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1956.

Каптерева-Т. П. Эль Греко : Доменикос Теотокопулос, 1541-1614 / Т. П. Каптерева. - М. : Галарт, 2008. - 214 с.

Якимович А. Диего Веласкес. Художник и дворец. М., 1989.

Фландрия:

Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников. М., 1977

Фромантен Э. Старые мастера. М., 1975

Голландия:

Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957

Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.

Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. М, 2001.

Тарасов Ю. Голландский пейзаж 17 века М., 1983

Англия

Герман М. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977.

Лисенков Е.Г. Английское искусство 18 века. Л., 1964

Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2004.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Эрмитаж - [http:// www.hermitagemuseum.org](http://www.hermitagemuseum.org)
2. Поисковая система <http://www.googleartproject.com> (каталог произведений искусства в музеях мира);
3. Наиболее полный электронный каталог произведений европейских мастеров эпохи Возрождения WEBGALLERYOFART на сайте: <http://www.wga.hu/>;
4. Образовательный портал на русском языке: <http://www.school.edu.ru>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Общие проблемы культуры и искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.

Цель занятия:

Рассмотреть общую проблематику историко-культурного характера, выделить процессы, оказавшие влияние на формирование, особенности и развитие искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.

Список вопросов для обсуждения:

1. Периодизация искусства XV-XVIII вв.
2. Ведущие стилистические направления в искусстве XV-XVIII вв. и их взаимосвязь с историко-культурными процессами
3. Концепция «Северного Возрождения»

Контрольные вопросы:

1. Заальпийское и итальянское Возрождение: общность и отличие
2. Историческая специфика развития искусства XVII-XVIII вв.
3. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XV-XVIII веков за пределами Италии.

Литература:

- Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово, 2001. – 288 с.
 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Духовные и интеллектуальные движения. М.: Искусство XXI век, 2014. – 448 с.
 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.
 Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003. – 301 с.
 Михайловский И.Б. Архитектура Ренессанса и Барокко в Италии. М.: Editorial URSS, 2012. – 48 с.
 Шуази О. Мировая архитектура: История. Стили. Направления. М.: Эксмо, 2010. – 544 с.

Семинар 2. Искусство АрсНова.

Цель занятия:

Рассмотреть истоки, специфику и проблематику искусства АрсНова.

Список вопросов для обсуждения:

1. Религиозное обновление в Европе и развитие «нового благочестия»; распространение идей религиозных мистиков и их влияние на искусство.
2. Современная точка зрения на искусство 15 века в странах к северу от Альп. Художественная жизнь Рима. Роль итальянского искусства в общем развитии европейской культуры.
3. Проблема и специфика местных школ.

Контрольные вопросы:

1. Концепция «арс нова» Э.Панофского и концепция «осени средневековья» Й.Хёйзинги.
2. Концепция «скрытого символизма».
3. Каково влияние идей пантеизма на заальпийское искусство XV века.

Литература:

- Герман М. Ю. Ганс Мемлинг. Л., 1983.
 Гершензон-Чегодаева Н. М. Нидерландский портрет XV века. М., 1972.
 Егорова К. С. Ян ванЭйк. М., 1965.
 Золотой век нидерландской живописи, Автор-составитель Н. Н. Никулин. М., 1981.
 Ротенберг Е. И., Климов Р. Н. Искусство Нидерландов. / Всеобщая история искусств. Т. 3. М., 1962, с. 293-367.
 Фомин Г. Иероним Босх. М., 1974.
 Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
 Либман М. Я. Искусство Германии XV и XVI вв. М., 1964.
 Либман М. Я. Немецкая скульптура. 1350-1550 гг. М., 1980.
 Либман М. Я. Проблема эволюции стиля в немецком искусстве XV-XVI вв. / От эпохи Возрождения к двадцатому веку. М., 1963, с. 90-103.
 Золотова Е. Ю. Жан Фуке. М., 1984.
 Петрусевич Н. Б. Искусство Франции XV-XVI веков. Л., 1973.
 Стерлигов А.Б. Периодизация французской живописи XV века. / Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978. С. 259-278.

Семинар 3. Искусство Северного Возрождения

Цель занятия:

Рассмотреть основную проблематику искусства Северного Возрождения

Список вопросов для обсуждения:

1. Концепция «Северное Возрождение» по отношению к искусству Германии, Франции, Нидерландов 16 века.
2. Периодизация искусства Северного Возрождения.
3. Связь гуманизма с религиозно-нравственными проблемами. Концепция «христианского гуманизма».
4. Реформации в развитии культуры и искусства.

Контрольные вопросы:

1. Какова специфика восприятия античности и итальянской традиции в странах к северу от Альп?
2. Развитие гуманизма вне Италии как важнейшего фактора ренессансной культуры в Германии
3. Основная проблематика развития национальных школ.
4. Опишите и проинтерпретируйте программу оформления замка БуэнРетиро

Литература:

Гершензон-Чегодаева Н. М. Брейгель. М., 1983.

Вельчинская И. Альбрехт Альтдольфер. М., 1977.

Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.

Либман М. Я. Искусство Германии XV и XVI вв. М., 1964.

Нессельштраус Ц. Альбрехт Дюрер. 1471–1528. Л.–М., 1961.

Семинар 4. Искусство Европы XVII века за пределами Италии.

Цель занятия:

Историческая специфика развития искусства XVII в.

Список вопросов для обсуждения:

1. Историческая судьба ведущих стилей и стилевых тенденций XVII- века: барокко, классицизма.
2. Роль и значение итальянского искусства в развитии искусства и культуры за ее пределами.
3. Специфика развития основных художественных школ
4. *Контрольные вопросы:*
 1. Эстетическая мысль эпохи Барокко и Классицизма
 2. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XVII века.
 3. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции, Англии, Германии и Чехии в XVII в.

Литература:

Базен Ж. Барокко и рококо. М.:Слово, 2001. – 288 с.

Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.

Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб. : Азбука-классика, 2003 . – 301 с.

Михайловский И.Б. Архитектура Ренессанса и Барокко в Италии. М.:Editorial URSS, 2012. – 48 с.

Шуази О. Мировая архитектура: История. Стили. Направления. М.: Эксмо, 2010. – 544 с.

Семинар 5. Искусство Европы 18 века за пределами Италии.

Цель занятия:

Историческая специфика развития искусства 18 в.

Список вопросов для обсуждения:

1. Историческая судьба ведущих стилей и стилевых тенденций XVIII- века.
2. Роль и значение итальянского искусства в развитии искусства и культуры за ее пределами.
3. Специфика развития основных художественных школ

Контрольные вопросы:

1. Эстетическая мысль эпохи Просвещения
2. Этапы и методология изучения западноевропейского искусства XVIII века.
3. Искусство Испании, Фландрии, Голландии, Франции, Англии, Германии и Чехии в XVIII в.

Литература:

Базен Ж. Барокко и рококо. М.:Слово, 2001. – 288 с.

Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.

Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб. : Азбука-классика, 2003 . – 301 с.

Михайловский И.Б. Архитектура Ренессанса и Барокко в Италии. М.:Editorial URSS, 2012. – 48 с.

Шуази О. Мировая архитектура: История. Стили. Направления. М.: Эксмо, 2010. – 544 с.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад-презентация готовится студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Эссе должно содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Эссе презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами истории европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв. как части исторического, историко-культурного и художественного процесса. Дать представление о периодизации и об основной проблематике искусства Северного Ренессанса и европейского искусства XVII-XVIII веков за пределами Италии, сформировать способность к умению самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

- выявить круг актуальных проблем изучения европейского изобразительного искусства и архитектуры за пределами Италии;
- выделить основные художественные школы, их стилистические и иконографические особенности;
- обозначить пути преемственности между западноевропейскими школами;
- обозначить роль итальянского искусства в заальпийских странах;
- сформировать навыки формально-стилистического, иконологического и иконографического анализа на изучаемом материале;
- определить методологические перспективы изучения указанных проблем, включая возможность междисциплинарных исследований.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фактические сведения по истории европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.;
- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ европейского искусства за пределами Италии в XV-XVIII вв.;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их

содержание;

- основные источники и научные труды по курсу и их содержание;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства XV-XVIII веков;

- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;

- проводить анализ в области описания и углубленной трактовки

произведений изобразительного искусства и архитектуры;

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;

- читать и использовать научную литературу на иностранных языках;

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;

- навыками составления различного рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера;

- аналитическим и культурно-историческим мышлением.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.