

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**МАСТЕР, МАСТЕРСКАЯ, АКАДЕМИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVI-XX ВЕКОВ**

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

Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XX веков

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№10 от 25.04.2022

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 – познакомить студентов с историей художественного образования в западноевропейском европейском искусстве XVII-XIX веков на примерах живописных мастерских и академий, имеющих ключевое значение.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть методы обучения искусству живописи;
- раскрыть проблему преемственности в живописной традиции XVII-XIX веков;
- рассмотреть различные художественные практики;
- проанализировать теоретические аспекты обучения в мастерских и академиях;
- изучить особенности организационной структуры мастерских и академий;
- рассмотреть социокультурный аспект существования мастерских и академий;
- выявить характер изменений статуса художника и искусства от XVII к XIX веку в связи с изменением роли мастерских и академий.

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)
<p><i>ПК-1</i> Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>ПК-1.1</i> 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</p>	<p><i>Знать:</i> - основные параметры системы мастерских и академий, их типологию; - характерные черты конкретных мастерских и академических традиций XVII-XIX веков; <i>Уметь:</i> - ориентироваться в разных методологических подходах в изучении истории мастерских и академий; - определять круг произведений, вышедших из той или иной мастерской или относящихся к той или иной академической школе; <i>Владеть:</i> - основными методами анализа теории и практики мастерских и академий; - навыками начальной атрибуции произведения искусства, основанными на визуальном анализе и определении академической традиции, в рамках которой данное произведение было выполнено, включая определение хронологических рамок и</p>

		географии региона;
	<p><i>ПК-1.2</i> 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</p>	<p><i>Знать:</i> - историю развития и изменения роли мастерских и академий в художественном образовании; основные принципы обучения в мастерских и академиях, практические и теоретические;</p> <p><i>Уметь:</i> - оценить роль пройденной тем или иным художником художественной школы в сложении его творческого метода;</p> <p><i>Владеть:</i> - терминологическим аппаратом, используемым в различных теоретических школах и историографических направлениях XVII-XIX веков;</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XX веков» относится к части блока формируемая участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана. Предшествующие дисциплины «Исторические и археологические трактаты XV-XVIII вв.: художественные контексты и интерпретации», «Западноевропейские теоретические трактаты об искусстве XV-XVIII вв.». Последующие дисциплины «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.», «Теория и история ландшафтного искусства», «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.», «Теория и история западноевропейской архитектуры XV-XIX веков».

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
1	Лекции	12
1	Семинары/лабораторные работы	12
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
1	Лекции	4
1	Семинары/лабораторные работы	8
Всего:		12

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

3. Содержание дисциплины.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Мастер, мастерская и академия в XVII веке	<p>Основные принципы ренессансной мастерской и их трансформация от XV к XVI веку. Появление первых академий. Флорентийская академия дельDisegno. Римские академии XVII века. Новизна концепции академии братьев Карраччи. История создания академии Desiderosi, а затем Incaminati братьев Карраччи в Болонье. Сходства и отличия от традиционной мастерской. Теория и практика болонской академии. Начало распада традиционной системы взаимоотношений мастера с мастерской и школой, индивидуализация мастера. Караваджо и его последователи в Риме. Феномен европейского караваджизма. Римские мастерские и академии середины-второй половины XVII века. Н. Пуссен и К. Дюге – учитель и ученик. Проблема подражаний и копий в Италии XVII века.</p> <p>Основные принципы системы мастерских в Голландии XVII века. Узкая специализация, сохранение традиции семейных мастерских и передачи мастерства от учителя ученику. Особенности практики голландских мастерских. Роль книг образцов. Крупные мастерские и их особенности. Мастерская Ф. Халса. Рембрандт, его мастерская и школа. Особенности структуры мастерских и академий в Антверпене в XVII веке. Мастерская П.П. Рубенса.</p> <p>Академии живописи в Испании в XVII веке. Борьба за разделение искусства и ремесла, за повышение социального статуса художника и высокое положение живописи в иерархии искусств. Влияние итальянских моделей. Теоретические трактаты. Роль академии в художественной жизни и борьба с Гильдией. Севильская академия и мастерская Ф. Пачеко. Особенности индивидуальной мастерской в Испании. Мастерская Ф. Сурбарана.</p> <p>История сложения парижской Академии живописи и скульптуры. Структура Академии: департамент и школа живописи. Изменение статуса художника и роли искусства. Теоретические диспуты в парижской Академии (Р. Де Пиль, А. Фелибьен, Ш. Лебрен). Сложение иерархии жанров. Роль образцов из традиции, копий, античности, рисунка и подражания натуре. Роль филиала академии в Риме. Основные принципы академической картины: роль программы, театральность, понятие «мимической экспрессии», особенности композиционных построений и колорита. Основные этапы и принципы обучения.</p>

2.	Мастер, мастерская и академия в XVIII веке	<p>Трансформация парижской Академии живописи и скульптуры в XVIII веке. Роль Академии в художественной жизни в первой половине XVIII века. Появление Салона и его роль. Художественная критика и академическая теория в XVIII веке. Особенности политики академии в области изящных искусств во второй половине XVIII века и роль исторической картины. Деятельность Мариньи и д'Аржанвиля. Особенности академической живописи: Ж-Б-М. Пьер, Н. Алле, А. Куапель, Ж-М. Вьен, Лагрене, Менажо, Ф-А. Венсан, Пейрон, Реньо. Сложение европейской академической системы и роль парижской Академии. Лондонская Академия и деятельность сэра Дж. Рейнольдса. Мадридская академия де Сан-Фернандо. Венская академия. Венецианская академия. Санкт-Петербургская академия. Сходства и отличия.</p> <p>Индивидуальные мастерские в XVIII веке, их роль в художественном процессе и особенности организации.</p>
3.	Мастер, мастерская и академия в XIX веке	<p>Реформа академической системы в эпоху французской Буржуазной революции XVII 89 года. Закрытие Академии и формирование новой системы художественной жизни. Роль Ж-Л. Давида в реформировании художественного образования. Развитие академической системы в XIX веке. Французская «Школа Изящных искусств» и методы обучения в ней. Академия Т. Кутюра (отказ от теоретических курсов, эклектизм, роль цвета и рисунка, идея спонтанности и роль наброска, особенности метода ведения работы над картиной). Индивидуальные мастерские первой половины XIX в. Энгр, Гро, Кутююр. Критика академизма у романтиков. Художник в своей мастерской: Т. Жерико и Э. Делакруа. Судьбы исторической академической картины в XIX веке. Класс пейзажной живописи: теория и практика. Реформа Школы изящных искусств 1863 года и конец академической системы. Феномен индивидуальной мастерской во второй половине XIX в. (К. Коро, Г. Глейр, Г. Моро).</p> <p>Особенности мастерских и академий в Германии в XIX веке. Критика академической системы немецкими романтиками. Назарейцы и попытка возврата к ренессансной мастерской. «Meisterklassen» В. фон Шадова. Английское движение «Искусств и ремесел».</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Мастер, мастерская и академия в XVII веке	<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.	Мастер, мастерская и академия в XVIII веке	<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.	Мастер, мастерская и академия в XIX веке	<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. Подготовка к зачету

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 - атрибуционный тест (раздел 1) - атрибуционный тест (раздел 2) - атрибуционный тест (раздел 3)	30 баллов 10 баллов 10 баллов 10 баллов	30 баллов 10 баллов 10 баллов 10 баллов
Промежуточная аттестация <i>доклад-презентация</i>		40 баллов
Итого за семестр <i>зачёт</i>		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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический 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 выставляется 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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительн о»/ «зачтено (удовлетворительн о)»/ «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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Контрольные вопросы:

1. Академия братьев Карраччи.
2. Европейский караваджизм.
3. Мастерские в Голландии XVII века.
4. Мастерская П.П. Рубенса.
5. Мастерские и академии в Испании XVII века.
6. Парижская Академия в XVII веке: теория и практика.
7. Европейская академическая система в 18 веке: сходства и отличия.
8. Академическая живопись в 18 веке и ее особенности.
9. Дж.Б. Тьеполо и его мастерская.
10. Мастерская Ж-Л. Давида.
11. Академизм и романтизм.
12. Парижские мастерские в XIX веке.
13. Мастерская Г.Моро.
14. Мастерские и академии в Германии в XIX веке.
15. Английское движение «Искусств и ремесел».

Примерные темы для обсуждения на коллоквиуме «Академическая теория: от XVII к XIX веку»:

1. Теоретики болонской академии (Беллори, Агукки).
2. Н. Пуссен и П.П. Рубенс: роль теории и практики живописца.
3. Теоретические трактаты испанских академий XVII века.
4. Академическая теория во Франции XVII века: (Р. Де Пиль, А. Фелибьен, Ш. Лебрен) и ее судьбы в 18-XIX веках.
5. Академическая теория в Англии 18 века.
6. Особенности академической теории в Германии 18-XIX веков.
7. Теория пейзажной живописи в XIX веке.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Источники:

Обязательные:

Рубенс П.П. Письма / Петр Павел Рубенс; пер. А. А. Ахматовой; ком. В. Д. Загоскиной и М. И. Фабриканта; вступ. ст. В. Н. Лазарева ред. и предисл. А. М. Эфроса. - М.; Л.: Academia, 1933. – 341с.

Дидро Д. Салоны. Т.1-2, М., 1989 / М.: Искусство, т.1-268 с., т.2 – 399 с.

Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи. / М.: Искусство, 1976, 767 с.

Пуссен Н. Письма Пуссена / пер. Д. Г. Аркиной. - М.: Искусство, 1939 : Искусство. - 203 с.

Хогарт В. Анализ красоты. / М.: Искусство, 1987, 256 с.

Дополнительные:

Обязательная литература:

Буркхардт Я. Рубенс / Я. Буркхардт; пер. с нем. И. Стребловой. - СПб. : Акад. проект, 2000. - 238 с.

Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Виппер. - СПб. : Азбука-классика, 2005. – 382с.

Герман М.Ю. Уильям Хогарт и его время. / М.Ю.Герман. Л.: Искусство, 1977, 226 с.

Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи/ И.Е. Данилова. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 291 с.

Даниэль С. М. Рококо : от Ватто до Фрагонара / С. Даниэль. - СПб. : Азбука-классика, 2007. – 330с.

Даниэль С. М. Статьи разных лет / Сергей Даниэль ; [Европ. ун-т в Санкт-Петербурге]. - СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. - 254 с

Дмитриева А. А. Бытовой жанр в творчестве Яна Вермеера Делфтского 1650-х годов.

Основные проблемы иконографии / А. А. Дмитриева// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. - 2007. - N 1. - С. 274-288

Западноевропейское искусство XVII века : Публ. и исслед.. - Л. : Искусство, Ленингр. отделение, 1981. - 229 с

Из истории классического искусства Запада: сб. ст. по материалам конф., приуроченной к 80-летию зав. Отд. клас. искусства Запада д-ра искусствоведения Е. И. Ротенберга / Гос. ин-т искусствознания; [сост. Е. Ю. Золотова ; отв. ред. М. И. Свидерская]. - М. : Эпифания, 2003. - 259 с.

Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. (Сер. Памятники мирового искусства). / Е.И.Ротенберг, М.: Искусство, 1971, 383 с.

Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: основные направления и ведущие мастера. М.: Искусство, 1999, 350 с.

Свидерская М. И. Караваджо: первый соврем. художник : проблемный очерк / М. И. Свидерская ; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. - 237 с.

Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. / Ю.А.Тарасов. СПб.: Изд. Спб. Гос. Университетеа, 2004, 166 с.

Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. / Ю.А.Тарасов. М.: Изобразительное искусство, 1983, 319 с.

Федотова Е.Д. Венеция: Живопись века Просвещения. / Е.Д.Федотова. М.: Белый город, 2002, 384 с.

Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение./ А.К.Якимович. М.: Искусство, 1981, 142 с.

Дополнительная литература:

Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. / С.М.Даниэль. Л.: Искусство, 1986, 196 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

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

Занятия в семинарах служат для закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекций, более подробного и самостоятельного знакомства с материалом освещаемых в рамках курса памятников и связанной с ними научной литературой. Для семинарских занятий учебным планом отведено 20 аудиторных часа.

Предложенные темы семинарских занятий соответствуют важнейшим проблемам, дискуссионным проблемам, новым открытиям и подходам в изучении памятников.

Цель семинарских занятий – получение более углубленных знаний и практических навыков по основным проблемам, изучаемым в курсе.

Занятия проходят в форме дискуссий, докладов-презентаций по темам, работы в группах, ролевых игр, коллоквиумов.

Задачи семинарских занятий:

- сформировать навыки анализа источников, касающихся проблем изучения функционирования мастерских и академий в западноевропейском искусстве XVII-XIX веков.
- изучить разные методы и подходы в изучении проблем мастерских, школ и академий
- научиться применять на практике (в дискуссиях, докладах, критике) полученные знания и научно аргументировать определенную позицию или точку зрения
- изучить деятельность основных мастерских и академий XVII-XIX веков, их типологию.
- рассмотреть различные аспекты функционирования мастерских и академий в XVII-XIX веках.

Особенности семинарских занятий. Тематами семинаров являются ключевые проблемы, отражающие последовательность их изучения в соответствии с программой курса. Главной особенностью семинарских занятий является их интерактивность, использование новых образовательных технологий, что позволяет перейти от пассивного накопления знаний к активной форме их применения на практике.

Раздел 1. Мастер, мастерская и академия в XVII веке.

Тема 1. Болонская школа: от мастерской к академии.

Цель занятия: выявить новизну и особенности болонской академии.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. В чем сходства и отличия болонской академии от традиционной мастерской?
2. В чем суть основной идеи академии – воспитания «универсального» художника?
3. Каковы основные принципы обучения и работы в академии Карраччи?
4. Теоретики болонского академизма: Джованни Батиста Агукки и Джованни Пьетро Беллори и основные положения теории.
5. Охарактеризуйте особенности болонской школы.

Источники:

Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова / М.: Искусство, 1967, 503 с.

Обязательная литература:

Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. / Е.И.Ротенберг.М.: Искусство,1989. 165 с.

Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: основные направления и ведущие мастера. М.: Искусство, 1999, 350 с.

Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. / А.К.Якимович. Спб., Азбука – классика, 2004, 437 с.

Тема 2. Караваджо: последователи и подражатели. Мастер без мастерской и школа без мастера.

Цель занятия: рассмотреть характер интерпретации художественного метода Караваджо его современниками и последователями.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. В чем заключаются истоки и причины интернациональной славы Караваджо?
2. Какие есть сведения об учениках и подмастерьях Караваджо? (Бартоломео Манфреди, Чеккодель Караваджо (ФранческоБуонери), Просперо Орси)
3. Охарактеризуйте последователей и подражателей Караваджо: итальянских (Дж. Бальоне, Орацио и АртемизияДжентилески, Карло Сарачени), французских (Валантен де Булонь, Симон Вуэ, Никола Турнье), фламандских и голландских (Никола Ренье, ГерритванХонтхорст, ХендрикТербрюгген, ДиркванБабюрен, Теодор Ромбоутс)
4. Каково было влияние Караваджо на европейскую живописьXVIIв.? (новый подход к жанрам, живописной традиции, роль рисунка и цвета).

Источники:

Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко / М.: Искусство, 1967, 503 с.

Микеланджело да Караваджо.Документы. Воспоминания современников. / Сост. Н.А.Белоусова. М.: Искусство,1975, 118 с.

Обязательная литература:

Западноевропейское искусство XVII века : Публ. и исслед.. - Л. : Искусство, Ленингр. отделение, 1981. - 229 с

История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр: Искусство XVII века: Италия. Испания. Фландрия / [А. А. Аникст и др.; отв. ред. Е. И. Ротенберг, М. И. Сви́дерская]. М.: Искусство, 1988, 280 с.

Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. / Е.И.Ротенберг.М.: Искусство,1989. 165 с.

Сви́дерская М. И. Караваджо : первый соврем. художник : проблемный очерк / М. И. Сви́дерская ; Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. - 237 с.

Дополнительная литература:

Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусствоXVII века. (Сер. Памятники мирового искусства). / Е.И.Ротенберг, М.: Искусство, 1971, 383 с.

Тема 3. Мастерские и академии Голландии и Фландрии.

Цель занятия: изучить специфику системы мастерских в Голландии и Фландрии XVII века.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Выявите специфику мастерских в Голландии XVII века.
2. Охарактеризуйте особенности мастерской Рембрандта.
3. Охарактеризуйте особенности художественного языка основных учеников Рембрандта.
4. Как была организована мастерская П.П. Рубенса и какую роль она играла в художественной жизни Антверпена?

Источники:

Рубенс Петер Пауль.Письма. Документы. Суждения современников. / Сост. К.С.Егорова. М.: Искусство,1977, 480 с.

Рубенс П.П. Письма / Петр Павел Рубенс; пер. А. А. Ахматовой ; ком. В. Д. Загоскиной и М. И. Фабриканта ; вступ. ст. В. Н. Лазарева ; ред. и предисл. А. М. Эфроса. - М. ; Л. : Academia, 1933. – 341с.

Обязательная литература:

Райт К. Рембрандт (Сер.: Великие мастера). М.: Слово, 2003, 360 с.

Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. / Ю.А.Тарасов. СПб.: Изд. СПб. Гос. Университетеа, 2004, 166 с.

Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. / Ю.А.Тарасов. М.: Изобразительное искусство, 1983, 319 с.

Буркхардт Я. Рубенс / Я. Буркхардт; пер. с нем. И. Стребловой. - СПб. : Акад. проект, 2000. - 238 с.

Раздел 2. Мастерские и академии XVIII века.

Тема 4. Парижская Академия живописи и скульптуры и ее эволюция.

Цель занятия: рассмотреть эволюцию академической системы во Франции в XVIII веке.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Охарактеризуйте особенности системы обучения в Академии: теорию и практику, роль копирования и рисунка.
2. Выявите роль филиала Академии в Риме.
3. Какова была роль парижской Академии в европейской академической системе?
4. Как меняется в 18 веке система иерархии жанров и с чем это связано?

Источники:

Дидро Д. Салоны. Т.1-2, М., 1989 / М.: Искусство, т.1-268 с., т.2 – 399 с.

Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи. / М.: Искусство, 1976, 767 с.

Обязательная литература:

Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. / А.К.Якимович. Спб., Азбука – классика, 2004, 437 с.

Тема 5. Проблема индивидуальной мастерской и школы во французском искусстве XVIII века.

Цель занятия: проанализировать характер преемственности во французской живописи XVIII века.

1. Охарактеризуйте особенности живописного метода А. Ватто и то, как он преломляется в творчестве его учеников (Ланкре, Патер, Лажу).
2. Ф.Буше и Ж.О. Фрагонар – учитель и ученик.
2. Дж.Батиста и Доменико Тьеполо.
3. В чем заключаются особенности мастерской братьев Гварди?

Источники:

Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова / М.: Искусство, 1967, 503 с.

Обязательная литература:

Даниэль С. М. Рококо : от Ватто до Фрагонара / С. Даниэль. - Спб. : Азбука-классика, 2007. – 330с.

Дополнительная литература:

Западноевропейская художественная культура XVIII века. Сб. статей. / Под. ред. В.Н.Прокофьева. М.: Наука, 1980, 255 с.

Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение./ А.К.Якимович. М.: Искусство, 1981, 142 с.

Федотова Е.Д. Франсуа Буше. / Е.Д.Федотова. М.: Белый город, 2004, 48 с.

Федотова Е.Д. Ватто. / Е.Д.Федотова. М.: Белый город, 2002, 48 с.

Тема 6. Лондонская Академия художеств.

Цель занятия: рассмотреть особенности английской академической системы.

Вопросы для изучения и обсуждения:

1. Какова история сложения и структура лондонской Академии?
2. Выявите особенности теории и практика лондонской Академии.
3. Какую роль Академия играла в структуре английской художественной жизни?
4. В чем особенности теории академического образования Дж. Рейнолдса?

Источники:

Хогарт В. Анализ красоты. / М.: Искусство, 1987, 256 с.

Обязательная литература:

Даниэль С.М. Европейский классицизм. / С.М.Даниэль. Спб.: Азбука – классика, 2003, 301 с.

Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве/ Е.А. Некрасова. – М.: Искусство, 1975. – 255с.

Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм / В.

Раздольская. – Спб.: Азбука-классика, 2009. – 365с.

Дополнительная литература:

Лисенков Е.Г. Английское искусство XVIII века. / Е.Г.Лисенков. Л.: Изд. Гос Эрмитажа, 1964, 286 с.

Раздел 3. Академии и мастерские в XIX веке**Тема 7. Мастерская и школа Ж-Л. Давида.**

Цель занятия: проанализировать особенности метода мастерской Давида, общность и различия живописи его учеников.

1. В чем заключается реформа Академии, предложенная Давидом?
2. Какую роль играла мастерская Давида в эпоху революции и империи?
3. Охарактеризуйте особенности структуры мастерской Давида и его метод работы с учениками.
4. Охарактеризуйте творчество основных учеников Давида (Гро, Энгр, Жироде, Жерар)

Источники:

Речи и письма живописца Ж-Л. Давида/Пер. Б. Денике. М-Л.: Изогиз, 1933. 278с.

Эл. ресурс: http://istmat.info/files/uploads/28663/j-l-david_correspondance_paroles_1933.pdf

Обязательная литература:

Шнаппер А. Давид: свидетель своей эпохи / Д.Шнаппер. М.: Изобразительное искусство, 1984, 278 с.

Тема 8. Романтики и академики. Ролевая игра.

Цель занятия: сопоставить эстетические и художественные концепции двух ключевых направлений во французском искусстве первой трети XIX века: академизма и романтизма.

Правила проведения: группа делится на две части. Одна берет на себя роль академиков, другая – романтиков, каждая из них защищает и аргументировано отстаивает свои позиции в диспуте с оппонентами.

Ключевые вопросы для изучения для группы №1 (академики):

- 1) Академики о роли и функциях современного искусства
- 2) Истоки и причины предпочтений Энгра и академиков в традиции европейского искусства.
- 3) Темы и сюжеты картин академиков. Мотивация подобных предпочтений.
- 4) Академики о роли рисунка и цвета в живописи

Ключевые проблемы для группы №2 (романтики):

- 1) Романтики о роли и функциях современного искусства
- 2) Отношение романтиков к «старым мастерам». Проблема влияний.
- 3) Темы, сюжеты и образы в живописи романтиков. Объясните подобный выбор.
- 5) Понятие рисунка, роль линии, проблемы цвета и колорита у Делакруа и романтиков. Что такое палитра Делакруа?

Источники:

Бодлер Ш. Об. Искусстве/Ш. Бодлер; Сост. Ю.Н. Стефанова и А.Д. Чегодаева. Вступ.стат. В.В. Левика. Пер. с фр. Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман. – М.: Искусство, 1986.

Дневник Делакруа/Э. Делакруа; пер. с фр. Пахомовой Т.М. Ред. и предисловие М.В. Алпатова. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961, Т. 1.

Жерико о себе и современники о нем/ Сост., предисл., комм. В. Н. Прокофьева. Пер. с фр. Т.А. Савицкой. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.

Шатобриан де Ф.-Р. Гений христианства / Эстетика раннего французского романтизма// Ф.-Р. де Шатобриан; пер. с фр. - М.: Искусство, 1982.

Энгр об искусстве/ Сост. и авт. вступ. стат. А.Н. Изергина. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962.

Литература.**Обязательная:**

Березина В. Н. Жан Огюст Доминик Энгр/ В. Н. Березина. - М. : Изобразительное искусство, 1992

Жюллиан Ф. Эжен Делакруа/ Ф. Жюллиан; Пер. с фр. – М.: Изд. центр "Терра", 1996

Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. XVII50-1848.

Под ред. Р. Томана. – Изд. [Konemann](#), 2001.

Кожина Е. Романтическая битва/ Е. Кожина. – Л.: Искусство, 1969.

Дополнительная:

Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века: классицизм, романтизм / В.

Раздольская. – СПб.: Азбука-классика, 2009.

Bryson N. Tradition and Desire: From David to Delacroix/N. Bryson. – Cambridge, 1984.

The Cambridge companion to Delacroix // Ed. by Beth S. Wright Cambridge [etc.]: Cambridge univ. press , 2001

Eisenman S.F. Nineteenth Century Art. A Critical History/ S.F. Eisenman. – London: Thames&Hudson Ltd., 2007.

Rosenblum R., Janson H.W. Art of the Nineteenth Century. Painting and sculpture/ R. Rosenblum, H.W. Janson. – London: Thames&Hudson Ltd., 1984.

Тема 9. Мастерские и академии в Германии.

Цель занятия: выявить особенности немецких мастерских и академий XIX века.

1. Охарактеризуйте особенности группы Назарейцев как мастерской.
2. В чем специфика Дюссельдорфской академии?
3. В. фон Шадов и особенности его мастер классов.

Источники:

Мастера искусства об искусстве. В 7т. / Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко; Т.4, 5-ч.1. – М.: Искусство, 1967. – Т.4. – 622с.; т.5. – 448 с.

Эстетика немецких романтиков/ Сост., перевод, вступ. ст. и комм. А.В. Михайлова. – М.: Искусство, 1987. – 734 с.

Обязательная литература:

Федотова Е.Д. Назарейцы / Е. Д. Федотова. - М. : Белый город, 2006. - 47 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XX веков» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений учебного плана. Предшествующие дисциплины «Исторические и археологические трактаты XV-XVIII вв.: художественные контексты и интерпретации», «Западноевропейские теоретические трактаты об искусстве XV-XVIII вв.». Последующие дисциплины «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.», «Теория и история ландшафтного искусства», «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.», «Теория и история западноевропейской архитектуры XV-XIX веков».

Цель дисциплины – познакомить студентов с историей художественного образования в западноевропейском европейском искусстве XVII-XIX веков на примерах живописных мастерских и академий, имеющих ключевое значение.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть методы обучения искусству живописи;
- раскрыть проблему преемственности в живописной традиции XVII-XIX веков;
- рассмотреть различные художественные практики;
- проанализировать теоретические аспекты обучения в мастерских и академиях;
- изучить особенности организационной структуры мастерских и академий;
- рассмотреть социокультурный аспект существования мастерских и академий;

выявить характер изменений статуса художника и искусства от XVII к XIX веку в связи с изменением роли мастерских и академий.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные параметры системы мастерских и академий, их типологию;
- характерные черты конкретных мастерских и академических традиций XVII-XIX веков;
- историю развития и изменения роли мастерских и академий в художественном образовании; основные принципы обучения в мастерских и академиях, практические и теоретические;

Уметь:

- ориентироваться в разных методологических подходах в изучении истории мастерских и академий;
- определять круг произведений, вышедших из той или иной мастерской или относящихся к той или иной академической школе;
- оценить роль пройденной тем или иным художником художественной школы в сложении его творческого метода;

Владеть:

- основными методами анализа теории и практики мастерских и академий;
- навыками начальной атрибуции произведения искусства, основанными на визуальном анализе и определении академической традиции, в рамках которой данное произведение было выполнено, включая определение хронологических рамок и географии региона;
- терминологическим аппаратом, используемым в различных теоретических школах и историографических направлениях XVII-XIX веков;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.