

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ XV-XVII 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

Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.н., доцент кафедры теории и истории искусства М.Г. Пивень

Ответственный редактор

д.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории искусства Л.Ю. Лиманская

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 – познакомить обучающихся по программе магистратуры с историей развития декоративно-прикладного искусства Европы XV-XVII веков, эволюцией его стилевых форм и образной спецификой.

Задачи дисциплины:

- познакомить учащихся с основными видами декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв., особенностями их предназначения и технологией создания;
- раскрыть основные проблемы изучения декоративно-прикладного искусства указанного времени;
- -представить стилевую и образную специфику декоративно-прикладного искусства в контексте общего развития художественной культуры XV- XVII вв.;
- показать иконографические особенности решения и семантику религиозных и светских образов в декоративно-прикладном искусстве рассматриваемого периода;

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> - основные труды по истории декоративно-прикладного искусства; - основные термины, применяемые при изучении декоративно-прикладного искусства; <i>Уметь:</i> - атрибутировать произведения европейского декоративно-прикладного искусства, созданные в период XV- XVII вв.; <i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения; - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с	<i>Знать:</i> - особенности предназначения, формообразования и образной специфики произведений декоративно-прикладного искусства Европы XV- XVII вв.; <i>Уметь:</i> - анализировать памятники декоративно-прикладного

	использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	искусства с использованием методологии искусствоведческих исследований; <i>Владеть:</i> - способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;
ПК-3 способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - основные принципы определения компетентности информации, предоставляемой сетевыми ресурсами; <i>Уметь:</i> - находить необходимую для исследования информацию на тематических профессиональных и научных сайтах; <i>Владеть:</i> - навыками использования информации, предоставляемой сетевыми ресурсами и базами данных;
	ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - принципы оформления ссылок на информационные ресурсы, правила использования контента информационных баз данных и тематических сайтов; <i>Уметь:</i> - использовать необходимую для исследования информацию тематических сайтов и баз данных; <i>Владеть:</i> - методами исследования с использованием сетевых ресурсов;
ПК-4 способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и	ПК-4.1 Способен к планированию осуществления историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного	<i>Знать:</i> - функциональные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; <i>Уметь:</i> - определять художественно значимые памятники декоративно-прикладного искусства; <i>Владеть:</i> - методами использования произведений декоративно-прикладного искусства в научно-

учреждений культуры (органы государственного	самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	исследовательской, экспозиционной, просветительской работе;
управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.2 Способен к нормативному осуществлению с необходимым отчетом, контролем и планированием историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	<i>Знать:</i> - корпус основной литературы, отражающей методологию изучения произведений декоративно-прикладного искусства; <i>Уметь:</i> - использовать материалы научных исследований при осуществлении функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия; <i>Владеть:</i> - методами написания профессиональных работ искусствоведческого профиля.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Всеобщая история искусств», «Актуальные проблемы методологии истории искусства». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.» и прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

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
2	Лекции	12
2	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
2	Лекции	6
2	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.	<p><i>Раздел 1.</i> Проблемы изучения декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв. Общие тенденции развития образной специфики ДПИ указанного периода.</p>	<p>Общие и частные проблемы изучения декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв. Влияние гуманистических идеалов и интереса к Античности на развитие декоративно-прикладного искусства в эпоху Возрождения. Проблемы сохранности и сложность атрибуции предметов обстановки эпохи Ренессанса. Стилиевые особенности произведений декоративно-прикладного искусства XVII в.</p>
2.	<p><i>Раздел 2.</i> Художественная мебель и декоративные предметы в интерьере эпохи Ренессанса. Художественная мебель Европы XVII вв.</p>	<p>Общие принципы убранства жилого интерьера в эпоху Возрождения. Виды мебели и принципы их оформления. Расписные предметы светского интерьера в Италии периода Кватроченто: свадебные сундуки (<i>кассони</i>), подносы рожениц (<i>дески да парто</i>), шкатулки (<i>форцерини</i>), декоративные панно (<i>спальере</i>). Крупнейшие мастерские декоративной живописи Флоренции. Античные, исторические, библейские сюжеты и образы в росписях предметов интерьера. Техника интарсии и пластический декор предметов обстановки. Резной декор предметов обстановки в XVI в. Черты барокко и классицизма в оформлении мебели XVII вв. Виды мебели и принципы декора. Королевская мануфактура и стиль Людовика XIV во Франции. Мастерская Андре Шарля Буля (1642—1732).</p>
3.	<p><i>Раздел 3.</i> Итальянская майолика XV-XVI вв. Французская керамика XVI- XVII вв.</p>	<p>Технология создания, виды изделий, характер оформления итальянской майолики. Влияние испанских и восточных образцов. Центры производства майоликовых изделий (Флоренция, Фаенца, Урбино и Кастиль-Дуранте, Дерута, Каstellи). Орнаментальные и сюжетные росписи майолики. Основные группы сюжетов и принципы их художественного решения. Крупнейшие мастера XVI в. Влияние итальянской майолики на керамику других европейских регионов. Основные центры производства керамики во Франции XVI-XVII вв. Керамика Сен-Поршер. «Сельские глины» Бернара Палисси. Художественные особенности керамики Авона.</p>
4.	<p><i>Раздел 4.</i> Камнерезное мастерство в XV-XVII вв. Образная специфика изделий.</p>	<p>Искусство глиптики в эпоху Возрождения. Влияние античных образцов, крупнейшие мастера Италии и других европейских стран. Флорентийская мозаика, технология создания и популярные мотивы изображений. Мастерские Великих герцогов Тосканских. Итальянские</p>

		мастера династии Каструччи и развитие камнерезного искусства придворных мастерских Праги.
5.	<i>Раздел 5.</i> Европейские тканые ковры (шпалеры) XV-XVII вв. Технология производства, сюжеты и мотивы декора. Текстиль XV-XVII вв. Мотивы декора.	Техника создания и художественные особенности настенных тканых декоративных ковров (шпалер). Центры производства шпалер в Европе XV-XVII вв. (Франция, Германия, Фландрия, Италия). Особенности декора и наиболее популярные мотивы шпалер типа «мильфлёр». Светские и религиозные сюжеты в декоре ковров. Христианские сюжеты в шпалерах, созданных по заказам Ватикана. «Ватиканские ковры» с сюжетами жития Петра и Павла выполненные в мастерской Питера ванн Альста (Брюссель, 1516-1521) по картонам Рафаэля. Мотивы гроттесков в оформлении шпалер. Пейзажные мотивы в оформлении тканых ковров XVII вв. Характер декоративных тканей XV-XVII вв. Крупнейшие центры производства. Значение орнаментальных мотивов декора, мотивов вышивки. Использование декоративных тканей в создании костюма и предметов роскоши, праздничном декоре.
6.	<i>Раздел 6.</i> Художественная обработка металла в эпоху Ренессанса и раннего Нового времени. Произведения мастеров Италии. Немецкое серебро XV-XVII вв.	Итальянская художественная бронза и ювелирное дело эпохи Возрождения. Творчество Бенвенуто Челлини, Андреа Бриоско, Филиппо Негролии др. итальянских мастеров. Ювелирное дело в Германии XV-XVII вв. Важнейшие центры ювелирного искусства (мастерские Нюрнберга, Мюнхена, Аугсбурга и др.). Основные виды изделий и принципы декора. Эскизы Альбрехта Дюрера для оформления произведений ювелирного искусства. Гравюры Альбрехта Альтдорфера с изображениями декоративных сосудов. Творчество Венцеля Ямницера и его значение для развития ювелирного дела.
7.	<i>Раздел 7.</i> Лиможские расписные эмали. Виды изделий, религиозные образы и светские сюжеты	Техника эмали в художественной обработке металла. Технология создания и художественные особенности лиможских расписных эмалей. Старая и новая школы в росписях лиможских эмалей. Виды изделий церковного и светского предназначения. Проблема атрибуции работ мастеров «старой» школы и крупнейшие мастера «новой» школы. Специфика сюжетов, характерных для XV, XVI-XVII вв.
8.	<i>Раздел 8.</i> Художественное стекло XV-XVII вв.	Этапы развития венецианского стеклоделия. Основные виды техник производства стеклянных изделий. Типы изделий, их предназначение и художественные формы. Принципы декора.

		Характер композиций и тематический сюжетный репертуар эмалевых росписей на стеклянных сосудах мастерских острова Мурано. Влияние венецианского художественного стекла на развитие стеклоделия Европы. Крупнейшие центры производства стекла в Европе.
--	--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Проблемы изучения декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв. Общие тенденции развития образной специфики ДПИ указанного периода.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
2.	Раздел 2. Художественная мебель и декоративные предметы в интерьере эпохи Ренессанса. Художественная мебель Европы XVII вв.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
3.	Раздел 3. Итальянская майолика XV-XVI вв. Французская керамика XVI-XVII вв.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора. Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
4.	Раздел 4. Камнерезное мастерство в XV-XVII вв. Образная специфика изделий.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
5.	Раздел 5. Европейские тканые ковры (шпалеры) XV-XVII вв. Технология производства, сюжеты и мотивы декора. Текстиль XV-XVII вв. Мотивы декора.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
6.	Раздел 6. Художественная обработка металла в эпоху Ренессанса и раннего Нового времени.	Лекция Семинар	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия,

	Произведения мастеров Италии. Немецкое серебро XV-XVII вв.	Самостоятельная работа	обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
7.	Раздел 7. Лиможские расписные эмали. Виды изделий, религиозные образы и светские сюжеты.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
8.	Раздел 8. Художественное стекло XV-XVII вв.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <i>доклад на семинаре (разделы 1-8)</i>	20 баллов	20 баллов
участие в дискуссии на семинаре: <i>(разделы 1-2)</i> <i>(разделы 3-4)</i> <i>(разделы 5-6)</i> <i>(разделы 7-8)</i>	10 баллов	10 баллов
	10 баллов	10 баллов
	10 баллов	10 баллов
	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация <i>Итоговый 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/ A,B	«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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>учёт 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	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>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.</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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

В процессе освоения курса студент должен подготовить одно полноценное выступление на семинаре по темам курса в форме устного доклада с демонстрацией презентации, а также подготовить итоговый доклад, сопровождаемый рефератом и презентацией. Критерии оценки: полнота раскрытия темы, логическая последовательность изложения материала, грамотность речи, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и научно-исследовательской литературы (в т.ч. на иностранных языках), качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

В процессе опроса на экзамене студент должен ответить устно на один вопрос из списка контрольных вопросов. Критерии оценки: полнота освещения проблемы, способность обобщить материал, умение проиллюстрировать ответ конкретными примерами памятников декоративно-прикладного искусства, отсутствие фактических ошибок. В ответе магистранта существенные ошибки в основных аспектах темы.

Перечень контрольных экзаменационных вопросов:

1. Мебель и расписные предметы интерьера итальянского Возрождения XV в.: назначение и художественная специфика.
2. Декор предметов мебели в Италии XVI в. Стилиевые особенности, школы, мотивы декора.
3. Итальянская майолика эпохи Возрождения. Основные группы сюжетов и виды орнамента.
4. Основные центры производства керамики во Франции и образная специфика изделий.
5. Немецкое художественное серебро XV-XVII в.: основные тенденции развития.
6. Декор мебели в Европе XVII в. Стилиевые особенности, школы, мотивы декора.
7. Западноевропейские шпалеры XV-XVII вв. Основные группы сюжетов и принципы композиционного решения.
8. Лиможские расписные эмали: виды изделий и художественные особенности изображений.
9. Камнерезное мастерство эпохи Возрождения и раннего Нового времени.
10. Художественное стекло эпохи Возрождения и раннего Нового времени.

Темы итоговых докладов (контрольная работа):

1. Росписи итальянских свадебных сундуков периода Кватроченто. Принципы декора и популярные сюжеты.
2. Резной декор в итальянской мебели XVI века. Композиционные особенности и сюжеты изображений.
3. Образ единорога в оформлении шпалер-милльфлеров XV-XVI вв.
4. Религиозные сюжеты в оформлении тканых ковров (шпалер) XV-XVII вв.

5. Светские сюжеты в оформлении тканых ковров (шпалер) XV-XVII вв.
6. Сюжеты росписей изделий итальянской майолики XVI века.
7. Виды декоративных кубков и традиции их оформления в творчестве немецких мастеров XV-XVII вв.
8. Художественный металл эпохи Возрождения. Работы Бенвенуто Челлини.
9. Декор оружия и военных доспехов в XV-XVII веках.
10. Мотивы декора текстильных изделий эпохи Возрождения.

Студент может предложить свою тему письменной работы, согласовав ее с преподавателем.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1- 5, М., 1956-1971, 1979 (или др.издание).

Основная литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство. *Учебное пособие*. М.: Форум, 2019.

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Феникс, 2009.

Буткевич Л.М. История орнамента : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Л.М. Буткевич. -М.: ВЛАДОС, 2008.

Дополнительная литература:

Гартман К. Стили. 2020

Бирюкова Н.Ю. Рафаэль и развитие шпалерного ткачества // Рафаэль и его время. М., 1986. С.132.

Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/491-rafael-i-ego-vremya-1986>

Михайлова О.Э. Использование композиций Рафаэля и его школы в росписи итальянской майолики // Рафаэль и его время. М., 1986. С. 142.

Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/491-rafael-i-ego-vremya-1986>

Пивень М.Г. Расписные предметы обстановки в убранстве жилого интерьера кватроченто // Предмет архитектуры: искусство без границ. Сборник научных статей в честь Е.И. Кириченко. Отв. ред. Слюнькова И.Н. М.: Прогресс-традиция, 2011. С. 50-62.

Art and Love in Renaissance Italy. N.Y., 2008.

Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=X3eGY5W1WkC&printsec=frontcover&dq=art+and+love+in+renaissance+italy&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKewj39ejo3ZnfAhWwmlsKHdN8BWUQ6AEIKzAA#v=onepage&q=art%20and%20love%20in%20renaissance%20italy&f=false>

Draper James David (2008) Cameo Appearances [adapted from The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 65, no. 4 (Spring, 2008)].

Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=PPuxE1vo8uQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Rasmussen J. The Robert Lehman Collection. Vol. 10, Italian Majolica. The Metropolitan Museum of Art, Princeton University Press, 1989.

Режим доступа: https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Robert_Lehman_Collection_Vol_10_Italian_Majolica?Tag=Italian%20Majolica&title=&author=&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=0

Режим доступа:

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Robert_Lehman_Collection_Vol_10_Italian_Majolica?Tag=Italian%20Majolica&title=&author=&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=0

Schrader, J. L. David and Bathsheba: Ten Early Sixteenth-Century Tapestries from the Cluny Museum in Paris (1974)

Режим доступа: https://books.google.ru/books?printsec=frontcover&id=nZxzwTesI4sC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://books.google.ru/books?printsec=frontcover&id=nZxzwTesI4sC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kisluk-Grosheide, Daniëlle O., Wolfram Koepe, and William Rieder. European Furniture in The Metropolitan Museum of Art: Highlights of the Collection (2006)

Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=saXCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Standen, Edith Appleton. European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II. (1985) https://books.google.ru/books?id=GbW18KCGWgEC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

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

Тема 1. Проблемы изучения декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв. Общие тенденции развития образной специфики ДПИ указанного периода.

Доклад «Общие и частные проблемы изучения декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв».

Вопросы:

1. В чем заключается специфика произведений декоративно-прикладного искусства? От чего зависит образная система их декора?
2. Каковы общие проблемы изучения памятников декоративно-прикладного искусства рассматриваемого периода?

Литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство М.: Форум, 2010.

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Феникс, 2009.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Этапы развития: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Тема 2. Художественная мебель и декоративные предметы в интерьере эпохи Ренессанса. Художественная мебель Европы XVII вв.

1. Доклад «Античные, исторические, библейские сюжеты и образы в росписях деревянных предметов интерьера Италии эпохи Возрождения».
2. Доклад «Декор деревянных предметов интерьера в технике интарсии XV-XVI вв».
3. Доклад «Мастера художественной мебели барокко. Андреа Брустолон».
4. Доклад «Французская художественная мебель в стиле Людовика XIV во Франции. Мастерская Андре Шарля Буля (1642—1732).

Вопросы:

1. Какие предметы обстановки декорировали росписями в эпоху Возрождения?
2. Каковы основные группы сюжетов, украшавшие расписные предметы обстановки в жилом интерьере Италии XV в.?
3. Каковы технические, композиционные и образные особенности итальянских интарсий?
4. Каковы стилистические черты художественной мебели эпохи барокко?

Литература:

Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1981.

Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 1990.

Пивень М.Г. Расписные предметы обстановки в убранстве жилого интерьера кватроченто // Предмет архитектуры: искусство без границ. Сборник научных статей в честь Е.И. Кириченко. Отв. ред. Слюнькова И.Н. М.: Прогресс-традиция, 2011. С. 50-62.

Соболев Н.Н. Стили мебели. М., 1996.

Соколова Т.М. Очерки по истории художественной мебели. Л.: Советский художник, 1969.

Kisluk-Grosheide, Daniëlle O., Wolfram Koeppel, and William Rieder. European Furniture in The Metropolitan Museum of Art: Highlights of the Collection (2006)

Режим доступа: [https://books.google.ru/books?](https://books.google.ru/books?id=saXCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum)

[id=saXCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum](https://books.google.ru/books?id=saXCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum)
[mary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ru/books?id=saXCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum)

Тема 3. Итальянская майолика XV-XVI вв. Французская керамика XVI-XVII вв.

1. «Доклад Центра производства майоликовых изделий и крупнейшие мастера Италии. Орнаментальные и сюжетные росписи майолики».
2. Доклад «Сельские глины» Бернара Палисси.

Вопросы:

1. Каковы общие принципы декорирования предметов в технике майолики?
2. Какова образная специфика итальянской майолики XV-XVI вв.?
3. Каковы технологические особенности производства и образная специфика изделий мастерской Бернара Палисси?

Литература:

Кубе А.Н. Итальянская майолика XV-XVIII вв. М.: Искусство, 1976.

Михайлова О.Э. Использование композиций Рафаэля и его школы в росписи итальянской майолики // Рафаэль и его время. М., 1986. С. 142.

Rasmussen J. The Robert Lehman Collection. Vol. 10, Italian Majolica. The Metropolitan Museum of Art, Princeton University Press, 1989.

Тема 4. Камнерезное мастерство в XV-XVII вв. Образная специфика изделий.

1. Доклад «Творчество крупнейших мастеров искусства глиптики в эпоху Возрождения».
2. Доклад «Флорентийская мозаика в исполнении Мастерских Великих герцогов Тосканских».

Вопросы:

1. Каков образно-тематический репертуар композиций на геммах эпохи Возрождения?
2. Каковы основные мотивы декора флорентийской мозаики XVI –XVII вв.?

Литература:

Draper James David (2008) Cameo Appearances [adapted from The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 65, no. 4 (Spring, 2008)].

Режим доступа: <https://books.google.ru/books?>

[id=PPuxE1vo8uQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ru/books?id=PPuxE1vo8uQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Тема 5. Европейские тканые ковры (шпалеры) XV-XVII вв. Технология производства, сюжеты и мотивы декора. Текстиль XV-XVII вв. Мотивы декора.

1. Доклад «Орнаментальные мотивы декора итальянских тканей XV-XVI вв».
2. Доклад «Мотивы гротесков в оформлении шпалерXVI в».
3. Доклад «Пейзажные мотивы в оформлении тканых ковров XVII вв».

Вопросы:

1. Какова образная специфика предметов текстиля эпохи Возрождения?
2. Как искусство создания тканых ковров соотносится с общими художественными тенденциями эпохи?

Литература:

Бирюкова Н.Ю. Рафаэль и развитие шпалерного ткачества // Рафаэль и его время. М., 1986. С.132.

Standen, EdithAppleton. European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II. (1985) https://books.google.ru/books?id=GbW18KCGWgEC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Schrader, J. L. David and Bathsheba: Ten Early Sixteenth-Century Tapestries from the Cluny Museum in Paris (1974)

Режим доступа: <https://books.google.ru/books?>

[printsec=frontcover&id=nZxzwTesl4sC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ru/books?id=nZxzwTesl4sC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Тема 6. Художественная обработка металла в эпоху Ренессанса и раннего Нового времени. Произведения мастеров Италии. Немецкое серебро XV-XVII вв.

1. Доклад «Формы кубков и мотивы их декора в немецком ювелирном искусстве Возрождения».
2. Доклад «Венцель Ямницер и использование техники литья по натуральным моделям в декоре серебряных предметов».

Вопросы:

1. Какова специфика форм и принципов декора серебряных изделий ренессансных мастеров?
2. Какие сюжетные мотивы были популярны в фигуративных композициях на сосудах и блюдах XVII в.?

Литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство М.: Форум, 2010.

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Феникс, 2009.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Этапы развития: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Тема 7. Лиможские расписные эмали. Виды изделий, религиозные образы и светские сюжеты.

1. Доклад «Мастерские «старой школы» эмалевых росписей Лиможа. Проблемы атрибуции, образные и художественные особенности произведений».
2. Доклад «Аллегорические, литературные, исторические сюжеты в лиможских эмалях XV-XVI вв.».

Вопросы:

1. В чем заключаются различия между т. наз «старой» и «новой» школой лиможских эмальеров?
2. Какие сюжеты росписей пользовались особенной популярностью у мастеров?

Литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство М.: Форум, 2010.

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Феникс, 2009.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Этапы развития: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Тема 8. Художественное стекло XV-XVII вв.

1. Доклад «Сюжеты росписей венецианских стеклянных изделий XV в.»
2. Доклад «Европейское стекло «в венецианском стиле». Проблемы атрибуции».

Вопросы:

1. Какова роль геральдических мотивов в декоре стеклянных изделий венецианских мастеров?
2. Каковы принципы декора стеклянных кубков с сюжетными эмалевыми росписями?

Литература:

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство М.: Форум, 2010.

Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Феникс, 2009.

Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Этапы развития: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Art and Love in Renaissance Italy. N.Y., 2008.

Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=X3eGY5W1WkC&printsec=frontcover&dq=art+and+love+in+renaissance+italy&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKewj39ejo3ZnfAhWwmIsKHdN8BWUQ6AEIKzAA#v=onepage&q=art%20and%20love%20in%20renaissance%20italy&f=false>

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Сюжеты и образы в западноевропейском декоративно-прикладном искусстве XV-XVII вв.» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития европейского декоративно-прикладного искусства в эпоху Ренессанса и раннее Новое время. В рамках курса дается общие представления о разнообразии видов декоративно-прикладного искусства в период XV-XVII веков, технологических особенностях создания произведений и их художественной специфике. Приоритетное внимание уделено содержанию, образной специфике произведений, выполненных в разных видах ДПИ.

Цель дисциплины: познакомить обучающихся по программе магистратуры с историей развития декоративно-прикладного искусства Европы XV-XVII веков, эволюцией его стилевых форм и образной спецификой.

Задачи дисциплины:

- познакомить учащихся с основными видами декоративно-прикладного искусства XV-XVII вв., особенностями их предназначения и технологией создания;
- раскрыть основные проблемы изучения декоративно-прикладного искусства указанного времени;
- -представить стилевую и образную специфику декоративно-прикладного искусства в контексте общего развития художественной культуры XV- XVII вв.;
- показать иконографические особенности решения и семантику религиозных и светских образов в декоративно-прикладном искусстве рассматриваемого периода.

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-3 Способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-4 Способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);

ПК-4.1 Способен к планированию осуществления историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);

ПК-4.2 Способен к нормативному осуществлению с необходимым отчетом, контролем и планированием историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные труды по истории декоративно-прикладного искусства;
- основные термины, применяемые при изучении декоративно-прикладного искусства;
- особенности предназначения, формообразования и образной специфики произведений декоративно-прикладного искусства Европы XV- XVII вв.;
- основные принципы определения компетентности информации, предоставляемой сетевыми ресурсами;
- принципы оформления ссылок на информационные ресурсы, правила использования контента информационных баз данных и тематических сайтов;
- функциональные особенности произведений декоративно-прикладного искусства;
- корпус основной литературы, отражающей методологию изучения произведений декоративно-прикладного искусства;

Уметь:

- атрибутировать произведения европейского декоративно-прикладного искусства, созданные в период XV- XVII вв.;
- анализировать памятники декоративно-прикладного искусства с использованием методологии искусствоведческих исследований;
- находить необходимую для исследования информацию на тематических профессиональных и научных сайтах;
- использовать необходимую для исследования информацию тематических сайтов и баз данных;
- определять художественно значимые памятники декоративно-прикладного искусства;
- использовать материалы научных исследований при осуществлении функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия;

Владеть:

- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;
- навыками использования информации, предоставляемой сетевыми ресурсами и базами данных;
- методами исследования с использованием сетевых ресурсов;
- методами использования произведений декоративно-прикладного искусства в научно-исследовательской, экспозиционной, просветительской работе;
- методами написания профессиональных работ искусствоведческого профиля.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.