

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ИСКУССТВО ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.03.03 История
искусств

Направленность (профиль) История мирового
искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Искусство эпохи Ренессанса

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н., доцент, доцент кафедры теории и истории искусства Аронова А.А.

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

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№ 8 от 16.02.2023

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. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – дать студентам целостную картину развития художественного процесса в странах Западной Европы в период перехода от Средневековья к Новому времени, уделяя внимание специфическим, индивидуальным и уникальным чертам каждого из европейских региональных художественных центров и школ.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с искусствоведческими концепциями, интерпретирующими искусство эпохи Ренессанса;
- определить место искусства Ренессанса в общеевропейском художественном процессе;
- продемонстрировать наиболее важные этапы в развитии искусства эпохи Ренессанса и специфические для каждого этапа процессы;
- охарактеризовать признаки общности в искусстве европейских художественных школ, позволяющие определять их как целостное художественное явление;
- определить стилистические особенности основных видов искусства (архитектуры, живописи, скульптуры) эпохи Ренессанса;
- дать представление о ведущих региональных художественных центрах Европы, в искусстве которых проявились черты ренессансной творческой системы;
- показать развитие каждого из этих регионов на примере творчества наиболее значимых мастеров: архитекторов, скульпторов, живописцев и графиков.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-1 Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;	ОПК-1.1 Критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу	<i>Знать:</i> - основные труды по истории искусства эпохи Ренессанса <i>Уметь:</i> - ориентироваться в историографии искусства Ренессанса <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства
	ОПК-1.2 Анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма	<i>Знать:</i> - характер исторических условий развития искусства Ренессанса <i>Уметь:</i> - использовать полученные знания в анализе произведений искусства конкретной эпохи <i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения

<p><i>ОПК-3</i> Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;</p>	<p><i>ОПК-3.1</i> Анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - характер и особенности художественного развития Западной Европы в период Проторенессанса и эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.) <i>Уметь:</i> - анализировать памятники искусства с учетом историко-культурного контекста их создания <i>Владеть:</i> - основами семантического анализа</p>
	<p><i>ОПК-3.2</i> Устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - стилевые особенности искусства Ренессанса и их характерные черты <i>Уметь:</i> - атрибутировать произведения искусства эпохи Ренессанса <i>Владеть:</i> - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство эпохи Ренессанса» относится к основной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Искусство Византии», «Искусство Западной Европы в Средние века»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Зарубежное искусство XVII-XVIII веков»

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Структура дисциплины для очной 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	16
4	Семинары	12
5	Лекции	20
5	Семинары	22
Всего:		70

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 110 академических часа(ов).

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	8
5	Лекции	12
5	Семинары	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 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
3	Лекции	8
5	Лекции	4
5	Семинары	8
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 160 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в изучение искусства ренессанса.

Термин «Возрождение» («Ренессанс») и его смысловое значение. Научные концепции трактовки Возрождения. Исторические аспекты развития культуры Италии в 13-16 вв. Культурные и мировоззренческие предпосылки формирования искусства Возрождения. Утверждение гуманизма как ведущей формы мировосприятия. Периодизация искусства эпохи Возрождения.

Раздел 2. Искусство Италии 2-й пол. XIII –XIV. Вв. Между готикой и проторенессансом.

Итальянские города-коммуны как главные центры развития искусства рассматриваемого периода. Роль нищенствующих орденов как заказчиков и покровителей искусства. Основные направления в развитии искусства в этот период: устойчивость романской традиции в итальянской архитектуре и проникновение готики в Италию, крупнейшие постройки этого времени (церкви нищенствующих орденов Сан-Франческо в Ассизи, Санта-Мария-Новелла и Санта-Кроче во Флоренции, Сан-Франческо в Болонье, Сант-Антонио в Падуе, городские соборы в Сиене, Орвието, Флоренции, Болонье, Милане). «Инкрустационный стиль» в архитектуре Тосканы.

Синтез романских, готических и позднеантичных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Рождение нового художественного языка скульптуры и его возможности — повествовательность и экспрессивность. Крупнейшие мастера и индивидуальные особенности их творчества: Николо Пизано, Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано, Андреа Орканья. Главные типы скульптурных произведений и связанные с ними проблемы: скульптурный декор церковного фасада (соборы в Сиене, Орвието, Флоренции), проповедническая кафедра, надгробие, бронзовые врата флорентийского баптистерия.

Появление и расцвет живописи на досках в Тоскане на рубеже 12 и 13 вв. Типология живописи на досках. Взаимодействие с византийской и романской традициями: пизано-лукканская школа. Сложение сиенской школы и ее особенности: Гвидо да Сиена, Дуччо ди Буонинсеня и его последователи. Флорентийская школа (Коппо ди Марковальдо) и ее особенности.

Расцвет монументальной живописи на базе синтеза византийских, раннехристианских и готических черт. Мозаики и фрески мастеров римской школы (Якопо Торрити, Пьетро Каваллини). Сложение флорентийской школы (Чимабуэ, Джотто) школы и ее особенности. Росписи Верхней ц. Сан-Франческо в Ассизи - проблемы авторства и особенности нового живописного языка. Росписи капеллы Скровеньи в Падуе. Расцвет флорентийской школы и последователи Джотто (Б. Дадди, Мазо ди Банко, Т. и А. Гадди, последователи Джотто на Севере Италии). Живопись 14 в. – мастера-монументалисты сиенской школы (Симоне Мартини, братья Лоренцетти) и их вклад в развитие монументальной живописи.

Раздел 3. Раннее Возрождение во Флоренции.

Политическая и культурная обстановка во Флоренции XV в. Структура флорентийского патронажа в период кватроченто. Роль семейства Медичи в культурной жизни города. Становление нового художественного видения: ориентация на подражание природе и изучение античности, освоение линейной перспективы, научные основы художественного творчества. Сложение теории и истории искусства в работах Л. Гиберти и Л. Б. Альберти.

Архитектура. Творчество Ф.Брунеллески: синтез ренессансных и классических форм, поиски концепции внутреннего пространства культового сооружения, отвечающего эстетическим идеалам эпохи; решение фасада общественного сооружения; теория линейной перспективы. Открытие и первые публикации трактата римского архитектора Витрувия и комментарии к нему. Архитектура городского палаццо в творчестве Микелоццо ди Бартоломео. Творчество Л. Б. Альберти; ориентация на римскую античную

архитектурную традицию; решение фасада и внутреннего пространства культового сооружения, городского паллацо; трактат «Десять книг о зодчестве». Соединение средневековых и античных архитектурных форм в творчестве Б. да Майано.

Скульптура.

Преобразование традиций интернациональной готики благодаря обращению к античности и творчеству мастеров Проторенессанса. Освоение новых материалов и технологий: монументальное литье из бронзы, майолика, терракота. Расширение тематического и жанрового репертуара: решение проблемы отдельно стоящей круглой статуи, статуарной группы, надгробия, скульптурного портрета, рельефа-картины, статуэтки. Мифологические темы и освоение обнаженной натуры. Творческие поиски художников рубежа XIV-XV вв.: между средневековым драматизмом и античным спокойствием и гармонией – Н. ди Банко, Л. Гиберти. Творческий путь Донателло – освоение античного пластического опыта в решении отдельно стоящей круглой статуй, разработка разнообразных композиций рельефа; конный монумент и его осмысление в пространстве города.- Следование творческим принципам Донателло в сер. XV в.: Микеллоцо, Лука и Андреа делла Роббиа, Б. Росселино, Д. да Сеттиньяно – рельеф, гробница, портрет.- творчество А. дель Веррокио, А. Поллайоло как синтез достижений предшествующего периода. Бертольдо ди Джованни, сады Сан-Марко и первые годы становления Микеланджело.

Живопись.

Ведущая роль флорентийской художественной школы в пер. пол. XV в. Живопись интернациональной готики во Флорентийской живописи . XIV- н. XV вв.: (Г. Старнина, Л. Монако, Дж. Да Фабриано) и решительный разрыв с ней в творчестве Мазаччо. Творчество Мазолино как компромиссная линия двух направлений. Развитие новых принципов искусства в творчестве фра Анджелико, фра Филиппо Липпи.

Обновление системы монументальной живописи за счет внедрения перспективы, элементов античной архитектуры, светотеневой моделировки, физиогномической экспрессии. Освоение новой парадигмы живописи в творчестве Паоло Уччелло и А. дель Кастаньо. Монументальные циклы Б. Гоцолли.

Переход от полиптиха к алтарной картине нового типа в творчестве фра Анджелико, фра Филиппо Липпи, Доменико Венециано. Фундаментальная роль нидерландских влияний в творчестве этих мастеров. Развитие живописного портрета в 1-й пол. и сер. XV в.

Искусство Флоренции во второй пол. XV в.: патронаж и круг интересов Лоренцо Великолепного; время фактического правления Савонаролы (1470-х – нач. 1490-х гг.), его религиозная идеология и влияние на художественную ситуацию во Флоренции.; Мастерские А. Верроккио и А. Поллайоло: синтез предшествующей традиции и новые темы — взаимодействие скульптуры и живописи, развитие графики, освоение масляной живописи. Д. Гирландайо, С. Боттичелли, Филиппино Липпи, К. Росселли, Пьеро ди Козимо, раннее творчество Леонардо да Винчи. Рождение жанра мифологической картины и его основные характеристики.

Главные монументальные циклы этого времени и росписи Сикстинской капеллы в Риме, проникновение античных мотивов во флорентийскую живопись.

Раздел 4. Раннее возрождение в Северной Италии (Падуя, Венеция, Феррара).

Падуанская школа живописи: мастерская Ф. Скварчоне и А. Мантенья – преодоление готического наследия и утверждение ренессансных принципов, «антикваризм» как особая форма отношения к античному наследию, его отражение в монументальной и станковой живописи. Ансамбль Камеры-дельи-Споззи — концепция светского интерьерера, решаемого средствами монументальной живописи – попытка добиться иллюзорного оптического единства.

Устойчивость готических и византийских традиций в архитектуре северных регионов Италии. Венецианская школа:

Становление ренессансной архитектуры в Венеции: творчество М. Кодуччи и П. Ломбардо. Скульптура семейства Ломбардо. Освоение античности и наследие готики в

творчестве Якопо Беллини и династия Виварини. Венецианский жанр декоративных монументальных панно в творчество Джентиле Беллини и Витторе Карпаччо. Влияния А. Мантеньи и А. де Мессина на венецианскую школу живописи. Творчество Джованни Беллини - влияние нидерландской живописи XV в., ведущее значение колористических проблем, распространение станковой картины и техники масляной живописи. Специфика манеры Карло Кривелли.

Творчество мастеров феррарской школы: К. Тура, Ф. дель Коссы, Э. де Роберти – влияние готики, нидерландской живописи XV в., итальянских мастеров Ренессанса.

Раздел 5. Другие центры раннего возрождения в Италии (Сиена, Урбино, Римини, Мантуя, Милан, Неаполь, Рим).

Распространение флорентийских влияний за пределами Флоренции: реализация идей идеального градостроительства в ансамбле Пьенцы. Постройки Л. Б. Альберти за пределами Флоренции и их влияние на итальянскую архитектуру. Творчество Франческо ди Джорджо Мартини, его архитектурный стиль и градостроительные идеи. Урбинский герцогский дворец (Лучано да Лаурана и Франческо ди Джорджо Мартини) как памятник ренессансной архитектуры. Постройки в стиле раннего Возрождения в Милане (творчество Филарете, ранние постройки Д. Браманте), Неаполе и Риме.

Живопись: Сиенская школа живописи кватроченто. Творчество Пьеро делла Франчески и сложение умбрийской школы живописи: творчество П. Перуджино, Б. Пинтуриккьо, Л. Синьорелли. Росписи стен Сикстинской капеллы в Риме флорентийскими и умбрийскими мастерами как завершение Раннего Возрождения.

Умбрийская школа: творчество – следование принципам монументального обобщения Мазаччо, влияние Д. Венециано, внимание к проблемам освещения и колорита, пространство как колористическая проблема – П. Перуджино, Пинтуриккьо: следование традициям флорентийской школы вт пол. XV в.

Раздел 6. Высокое возрождение в Риме, Флоренции и Венеции.

Рим как главный центр Высокого Возрождения: римские Папы как заказчики и покровители искусства. Воплощение архитектурных идеалов эпохи в творчестве Д. Браманте, реконструкция ватиканских строений – новое понимание пространственной организации парадного дворца. Проектирование и строительство собора Св. Петра как итог архитектурных достижений Высокого Возрождения: проекты Д. Браманте, Рафаэля, А. да Сангалло Младшего, Перуцци, Микеланджело. Римский городской дворец Высокого Возрождения: проекты Д. Браманте, Рафаэля, А. да Сангалло Младшего. Новая концепция виллы у Рафаэля и Б. Перуцци: особенности композиционной и пространственной организации виллы и городского палаццо в Риме; обмеры и издание увражей, посвященных римским древностям.- Я. Сансовино: влияние А. да Сангалло Младшего.

Римские проекты Микеланджело: проект гробницы папы Юлия II, росписи плафона Сикстинской капеллы. Живописные ансамбли Рафаэля и его мастерской (росписи ватиканских станц, лоджий, виллы А. Киджи), новая концепция алтарной картины. Творчество Андреа дель Сарто и Фра Бартоломео. Разграбление Рима 1527 и отток мастеров в другие центры.

Высокое возрождение в Венеции.

Корреджо: алтарный образ, религиозная и мифологическая картины, монументальные росписи – изящество и динамизм композиционных построений, интерес к необычным ракурсам, игра света и тени, иллюзорность, предвосхищение маньеристической стилистики.

Утверждение нового стиля в венецианской архитектуре: Я. Сансовино и М. Санмикели. Архитектурный ансамбль Пьяцетты.

Живописцы Высокого Возрождения: Джорджоне, ранние работы Л. Лотто, Себастьяно дель Пьомбо, Я. Пальмы Старшего. Раннее творчество Тициана.

Раздел 7. Позднее возрождение в Италии.

Проблема маньеризма: история термина, его смыслового наполнения и критической

оценки явления. Этапы развития маньеризма.

Смена антропоцентрических художественных идеалов, основанных на гуманистической эстетике формально-эстетическими, субъективно-фантазийными, интеллектуальными образцами. Возведение творческой манеры Рафаэля, Микеланджело и Корреджо в ранг творческого норматива.- Противопоставление художественной фантазии как основы творческого метода познанию и воплощению природы.- Возникновение предпосылок для формирования стилевых структур барокко, классицизма и реализма. Тридентский собор и кризис католицизма. Развитие маньеристических тенденций в придворном искусстве.

Позднее Возрождение во Флоренции:

Падение республики и восстановление власти Медичи. Централизованная система управления искусством при Козимо I Медичи. Феномен Академии рисунка.

Сложение флорентийского маньеризма - Я. Понтормо, Россо Фьорентино, Ф. Сальвиати. Фантазийность, декоративизм, артистизм, поэтическая фикция как основа творческого видения. Зрелый маньеризм во Флоренции – творчество А. Бронзино и Джорджо Вазари. Архитектурное творчество Вазари. Флорентийская скульптура Позднего Возрождения: Позднее творчество Микеланджело как основа нового периода: скульптурное убранство усыпальницы Медичи. Б. Челлини, Баччо Бандинелли, Джамболонья.

Позднее Возрождение в Риме:

Архитектурное творчество Микеланджело как основа архитектуры Позднего Возрождения: черты декоративного, нетектонического восприятия ордерной системы и пространственной свободы во флорентийских постройках, соборе св. Петра, площади Капитолия в Риме. Римская вилла Позднего Возрождения. Дж. Б. Виньола: вилла, городское общественное сооружение, церковь – канонизированный ордер, пластический декор, пространственная свобода; архитектурный трактат – попытка канонизировать ордерные формы и пропорции.

Поздняя скульптура Микеланджело:

Попытка воплотить в пластическом образе иррациональное, духовное начало. Роспись Микеланджело “Страшный суд” в Сикстинской капелле, росписи капеллы Паолина.

Маньеристическая школа последователей Рафаэля:

П. дель Вага, Дж. Романо, Дж. Да Удине, П. да Караваджо – использование принципов Рафаэля в области монументальной живописи и алтарной картины; смещение пропорций в системе взаимоотношений между живописью и архитектурой, стирание граней между различными видами искусств в интерьере; утрата, свойственного Рафаэлю, композиционного единства при сохранении иконографии.- преодоление тектонических закономерностей и акцентирование внимания на выражение движения как главным средстве воплощения бесконечного пространства.

Позднее Возрождение в Эмилии-Романье:

Творчество Корреджо и Пармиджанино. Маньеристическая школа последователей Корреджо: Пармиджанино, Ф Бароччи – идеализация, как момент духовного возвышения над повседневностью; утонченный, аристократический образ; использование игры света и тени для разрушения эффектов материальной телесности; переоценка выразительных возможностей линии.

Позднее Возрождение в Венеции и Венето:

А. Палладио и новая интерпретация античного зодчества и новое понимание возможностей ордерной системы как универсального архитектурного средства выражения; городское палаццо, загородная вилла, церковь – многовариантность фасадных и пространственных решений; “Базилика” в Виченце и театр “Олимпико” – пределы творческой изобретательности мастера; теоретические труды. – Возникновение художественных академий; развитие архитектурной теории; изучение памятников римской античности; развитие идей Витрувия.

Венецианская школа:

Тициан: поздний период – усиление трагической тональности, углубление психологического переживания, изменение колорита и пространственных построений.

Религиозные циклы Тинторетто – соединение реализма с чертами маньеристической стилистики, внимание к экспрессивным состояниям, мистическим переживаниям, психологическим коллизиям бытия, мифологическая картина, мифологическая и религиозная картина Веронезе: – колоризм, монументальность, как основа творческого видения, изощренная композиционная фантазия.

Мастера области Венето (Морони, Моретто, Бассано) и Ломбардии, формирование нового реалистического видения, предпосылки формирования эпохи барокко.

Раздел 8. Феномен Северного Возрождения: художественные особенности и проблемы изучения.

Европейские государства и города в XV веке. Диалектика их взаимоотношений.– Стадиальное отличие заальпийского Возрождения от итальянского. – Идея религиозного “обновления“. – Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.

Раздел 9. Искусство Нидерландов XV в.

Раздробленность, подчинение Великой Римской империи и французской короне. – Города: Брюгге, Гент, Ипр, Турне, Лувен, Брюссель, Лейден, Гарлем, Дордрехт, Амстердам. – Цеховое ремесло – основа экономического развития городов: суконное производство, ювелирное дело. – Торговля. – Мореплавание. – Рыболовство. – Правление бургундских герцогов Филиппа Смелого и Филиппа Доброго: объединение южных и северных Нидерландов. – Брюссельский двор. Связь искусства Нидерландов с религиозными обновлениями – распространением в Северной Европе новых религиозно-философских идей – учения мистиков, идей «нового благочестия» (*Devotio moderna*), пантеизма (Н.Кузанский) и т.д. Архитектура. Расцвет поздней готики: собор в Антверпене. – Городское строительство: беффруа в Турне и Генте, дом суконщиков в Ипре, торговые ряды в Ипре, ратуши в Брюсселе, Лувене, Ауденарде. Скульптура. Позднегоготический реализм. – Деревянная алтарная скульптура. Живопись. «Новое искусство (*Ars Nova*)»: открытие мира, человек как маленькая частица Вселенной, станковая картина, масляная живопись. Иллюзорность в передаче материальных свойств окружающего мира.

Творчество Р.Кампена: архаизм и новации - «Рождество» (Дижон), триптих «Благовещение» (Нью-Йорк), «Троица» и «Мадонна у камина» (СПб), фрагменты алтарных композиций (Франкфурт, Мадрид). – Творчество Г. и Я. ван Эйков: Гентский алтарь – символическая программа, традиция и ее преодоление, пейзаж как пространственная среда действия, многоаспектность зрительных впечатлений, мозаичность, разноплановость построения, гризайль, портреты заказчиков; «Три Марии у гроба Христа» - близость отдельным частям Гентского алтаря, соотношение доли участия каждого из мастеров; Я. ван Эйк: придворный художник; развитие техники масляной живописи, использование оптических эффектов прозрачных масляных красок, мелового грунта, смол и эфирных масел, пигментов высокого качества, натурализм в передаче предметов материального мира, эффекты среды, отсутствие соотнесенности предметов и пространства - «Мадонна в церкви» (Берлин), триптих Мадонна, Св. Михаил, св. Екатерина (Дрезден), «Мадонна каноника ван дер Пале», «Мадонна канцлера Ролена», «Св. Варвара», «Портрет неизвестного в красном тюрбане», «Тимофей», «Портрет Джованни Арнольфини и его жены».

Творчество Р. ван дер Вейдена: обучение в мастерской Р.Кампена, работа в Брюсселе, поездка в Италию. Влияние Я. ван Эйка, усиление драматического аспекта, ослабление внешних впечатлений, готицизмы, итальянизмы - «Снятие с креста» (Мадрид), «Евангелист Лука, рисующий Мадонну» (Бостон, СПб, Мюнхен), триптих «Алтарь Марии» (Берлин), полиптих «Страшный суд», «Положение во гроб» (Уффици), «Алтарь Бладелина», триптих «Поклонение волхвов» (Мюнхен). Портреты - «Карл Смелый», «Антон Бургундский», «Лоран Фруамон». – Влияние Я. ван Эйка – П.Кристу: работа в Брюгге. Развитие более глубоких представлений о внешнем мире, бытовые сцены, портрет - «Св. Элигий» (соб. Ф.Леман, Нью-Йорк), «Портрет сэра Эдуарда Граймстона» (соб.

Верулам, Англия).

Влияние Р. ван дер Вейдена – Д.Боутс: обучение в Гарлеме, работа в Лувене. Усиление пространственных впечатлений, строгость композиции, перспектива, освещение, отказ от драматизма, повествование – полиптих «Алтарь таинства причащения» (Лувен), триптих «Поклонение волхвов» (Мюнхен), две картины для здания лувенской ратуши, «Мужской портрет» (Лондон).

Последователь Р. ван дер Вейдена и Д.Боутса – Г. ван дер Гус: работа в Генте, участие в праздничном украшении Брюгге и Гента, уход в монастырь. Пластичность фигур, выполнение заказов итальянских купцов, глубина пейзажа, смелость композиционного построения, точность зрительного впечатления, мягкий колорит – диптих «Грехопадение» (Вена), триптих «Алтарь Портинари» (Уффици), «Поклонение волхвов» (Берлин, Далем), «Смерть Марии» (Брюгге).

Творчество Г.Мемлинга: мастерская Р. ван дер Вейдена, глава живописной школы Брюгге. Эксплуатация схем ван дер Вейдена, влияние ван Эйка, утонченность, изящество, четкость композиции, «ювелирность», усиление декоративного начала – триптих «Обручение св. Екатерины» (Брюгге), «Поклонение волхвов» (Брюгге), триптих «Страшный суд» (Гданьск), панно и медальоны «Раки св. Урсулы».

Портреты: портрет – молитва, парные супружеские портреты, психологизм, сосредоточенность, пейзаж в портрете, итальянизмы – диптих Мартина Ньювенховен, парный портрет супругов Портинари, «Сивилла Самбетта», «Портрет молодого человека с медалью». Разработка мелкофигурной повествовательной картины. «Страсти Христа» (Турин, Музей) и «Семь радостей Марии» (Мюнхен).

Творчество Г. Давида: работа в Брюгге, влияние ван Эйка – «классическое наследие», ориентация на элитарного заказчика-патриция; архаизм, тяжелая композиция, пышность, условность колорита – триптих «Крещение Христа» (Брюгге), «Мадонна среди роз» (Руан).

Творчество А.Оуватера: работа в Гарлеме, глава северо-нидерландской школы. Влияние ван Эйка, перспектива, освещение, пластика фигур – «Воскрешение Лазаря» (Берлин, Далем).

Творчество Г. тот Синт Янса: ученик А. Оуватера, работа в Гаарлеме, монашество. Влияние Г. ван дер Гуса, усиление внимания к пейзажу, контрасты светотени, композиционная изоцирность, уселение внутренних связей фигур и пейзажа, широкий спектр эмоциональных настроений – фрагменты триптиха «Страсти Христовы» (Вена), «Иоанн Креститель в пустыне» (Берлин, Далем), «Рождество» (Лондон).

Творчество И. Босха:

Семья художников, работа в Хертогенбосхе, высокое общественное положение, выражение кризиса мировосприятия, морализм, алхимия, влияние философии адамитов – триптих «Воз сена», триптих «Сад земных наслаждений», «Несение креста», «Корабль дураков», «Семь смертных грехов», «Иоанн на о. Патмос».

Раздел 10. Искусство Нидерландов XVI в.

Рост промышленности: мануфактуры. – Появление новых центров и ослабление старых: Антверпен. – Великие географические открытия, расширение торговли, портовые города, развитие связей с другими городами Европы. – Вхождение в состав империи Габсбургов: Нидерланды – наиболее богатая часть империи, источник экономического процветания, превращение феодальных владений страны в 17 провинций. – Раздел империи: Нидерланды испанская провинция. – Компромиссный характер политического положения Нидерландов в империи: централизация государственных учреждений под властью наместника-штатгалтера и провинциальное и городское самоуправление. – Возрастание роли северных провинций: конкуренция Антверпена и Амстердама. – Усиление еретических течений, направленных против католицизма: анабаптизм. Кальвинизм. – Оппозиция испанскому правлению: восстание под предводительством В.Оранского, террор армии герцога Альбы, Утрехтская Уния, образование «Республики Северных Провинций». – Проникновение гуманистических идей из Италии: Эразм Роттердамский, «камера риторов», памфлет. – Расцвет книгопечатания: гравюра – основной источник

знаний о новом искусстве, картография.

Архитектура. Проникновение итальянских ренессансных образцов и знаний об ордерной системе. – Приспособление ордерных деталей к средневековой структуре здания, соединение с развитым орнаментальным декором – ордерный декоративизм, сохранение традиционных планировочных и объемно-пространственных построений. – Городские общественные здания: ратуша в Антверпене (К.Флорис, П.Снейдикс), мясной рынок в Гарлеме (Л. Де Кей). Скульптура. Творчество В. де Вриса. Живопись. Формирование нескольких художественных направлений: продолжение традиций XV в., романизм, Северный Ренессанс. – Появление новых жанров, расширение тематики, новые живописные принципы. – Творчество К.Массейса: обучение в Лувене, работа в Антверпене; влияние ван дер Вейдена и Мемлинга, знакомство с графическими работами Леонардо да Винчи, «шпалерность», ясность композиционного построения. Предметность, тонкая моделировка объемов, аристократизм, вариантность портретных решений, портреты людей в их привычном окружении – триптих «Алтарь св. Анны», триптих «Оплакивание Христа» (Антверпен), «Магдалина» (Антверпен), портреты – «Портрет старика» (Париж, музей Жакмар Андре), «Меняла и его жена», парный портрет Эразма Роттердамского и Петра Эгидия. – Творчество И.Патинира: сотрудничество с К.Массейсом, пейзажист, прецедент жанровой дифференциации; подавление и подчинение фигур пейзажу, сохранение сюжетной канвы, панорамность, высокая точка зрения, комбинации из нескольких точек зрения, многообразие форм земной поверхности – «Крещение» (Вена), «Отдых на пути в Египет» (Мадрид, Антверпен), «Св. Иероним» (Лувр). – Творчество Я.Госсарта: путешествие в Италию, придворный художник бургундских герцогов; романизм, сплав итальянизмов и национальной традиции, антиклассичность в трактовке обнаженного тела, расширение анатомических знаний, освоение законов линейной перспективы – триптих «Мадонна с ангелами» (Палермо), «Нептун и Амфитрида», «Адам и Ева» (Берлин), «Даная (Мюнхен), «Евангелист Лука, рисующий Мадонну» (Прага). Творчество Б.ван Орлея: работа в Брюсселе, придворный художник Маргариты Австрийской; влияние Я.Госсарта, А.Дюрера, знакомство с картонами Рафаэля, усвоение композиционных приемов итальянских художников, смелые ракурсы, итальянские архитектурные мотивы, холодная виртуозность – «Сцены из истории Иова» (Брюссель), «Страшный суд» (Антверпен), рисунки для витражей и шпалер. – Творчество Л.Лейденского: работа в Лейдене, посещение Фландрии; влияние романизма, Я.Госсарта, ориентация на гравюрный стиль А.Дюрера, М.Раймонди – графика: гравюры на меди и дереве – «Се человек», «Доярка»; жанровые сцены – «Игра в шахматы», «Игра в карты; портрет – «Автопортрет»; итальянизмы – «Мадонна с младенцем» (Берлин), «Исцеление Иерихонского слепца» (СПб). – Творчество Я.Скореля: знакомство с Я.Госсартом, путешествие в Италию, работа в Утрехте; влияние римской и венецианской школ, развитый колоризм, передача эффектов воздушной среды, игры света – «Магдалина» (Амстердам), «Крещение» (Гарлем); портрет: духовное состояние героя – портрет Агаты _асс Схонховен. – Творчество поздних романистов Л.Ломбарта и Ф.Флориса: влияние римского и флорентийского маньеризма. Позднего стиля Микеланджело. – Формирование портретного жанра: парадный портрет, групповой портрет – творчество А.Мора, Д.Якобса. – Появление бытового жанра: творчество П.Артсена, И.Бейкелара. – Творчество П.Брейгеля: обручение в мастерской К. ван Альста, путешествие в Италию, работа в Антверпене; влияние итальянцев, влияние национальной традиции, знакомство с гуманистами, отказ от подражания образцам, формирование принципиально нового живописного стиля, полноценный вариант ренессансного художественного выражения – «Пословицы», «Падение ангелов», «Вавилонская башня», «Битва Поста и Карнавала», «Несение креста», цикл «Времена года», «Крестьянский танец», «Слепые».

Раздел 11. Искусство Германии кон. XIV- XV вв.

Раздробленность на отдельные независимые княжества: разобщенность, неравномерность экономического развития. – Связь Северной Германии со странами Северной и Восточной Европы, Южной Германии с Италией. – Рейн – главная транспортная артерия страны. –

Города: независимость, городские свободы, центры культуры.

Архитектура. Господство готического стиля: распространение «зальных» церквей, расширение городского строительства, тяга к развитой архитектурной декорации. Скульптура. Творчество Петера Парлера и обновление пластического образа при пражском дворе Карла IV; творчество Г. Мульчера и Н. Герхарта – начало немецкой ренессансной скульптуры. Живопись. Северогерманские города: позднеготическое искусство – лирика и интимность трактовки библейских сюжетов, интенсивность колорита. – творчество Н. Франке. – Активизация художественных поисков в южно-германских городах в 1430 – 1440-е гг. – Творчество Л.Мозера: работа в Вальдерштадте и Ульме; стремление к пространственному единству, городской пейзаж, ландшафт – Тифенбронский алтарь. – Творчество К.Витца: работа в Базеле; стремление к жанровой трактовке библейских сюжетов, конкретизация пейзажа, отказ от иррационального фона, передача пространства с естественной точки зрения, линейная перспектива - «Хождение по водам», «Св. Екатерина и св. Магдалина» (Страсбург). – Творчество Г.Мульчера живописца: работал в Ульме, живописец и резчик; выразительность действия, игнорирование пространства, человеческая фигура, драматизм - «алтарь «Страсти Христовы» (Берлин). – Творчество С.Лохнера: работал в Кельне; знакомство с нидерландской живописью, сочетание нового и традиционно средневекового, декоративность – алтарь Кельнского собора. – Творчество М.Шонгауэра: выходец из семьи ювелиров, работа в Кольмаре, Брейзахе; знакомство с нидерландским искусством, влияние Р. _асс дер Вейдена - «Мадонна в беседке из роз» (Кольмар); графика – гравюра на меди, преобразование традиционной техники, нюансировка, пластичность, эмоциональность трактовки образов, новое чувство реальности – сцены «Страстей Христовых». – Творчество М.Пахера: работа в Брунеке и Тироле; овладение линейной перспективой, ясной композицией – алтарь св. Вольфганга (Зальц-Каммергут), алтарь отцов церкви (Мюнхен, Ст. Пинакотекка).

Раздел 12. Искусство Германии XVI в.

Социальные волнения на рубеже XV и XVI вв.: крестьянская война. – Борьба за обновление церкви: реформация. – Распространение гуманистических знаний. – Расцвет литературы, естественнонаучного знания.

Архитектура. Инерция средневековых традиций: сохранение структуры здания, композиции фасада, планировки. – Слабое распространение ордерно-орнаментальных мотивов. – Влияние Италии в южно-германских городах: Гейдельбергский замок, портик Кельнской ратуши (В.Вернике), замок Гюстроф, церковь в Вольфенбюттеле (П.Франке). – Влияние Нидерландов: замок Ашаффенбург (И.Швейкардт). Скульптура. Отставание скульптуры от достижений в области живописи. – Близость к готике. – Творчество Т.Рименшнейдера: работа в Вюрцбурге, член городского совета, бургомистр, активная социальная позиция; готицизмы, страстная экспрессия – надгробие Рудольфа фон Шеренберга, алтарь Святой Крови в Роттердаме. Живопись. Творчество А.Дюрера: обучение в ювелирной мастерской отца, у художника М.Вольгемута, путешествие по Германии, поездки в Италию, посещение Нидерландов, работа в Нюрнберге; графика – гравюра на дереве, офорт, реформа ксилографии, смелость художественного решения и богатство содержания – серия «Апокалипсис», «Морское чудовище», «Адам и Ева», цикл «Мастерских гравюр», «Триумфальная арка»; живопись – влияние итальянского искусства, научный эмпиризм, религиозно-гуманистическое восприятие мира и человека - «Поклонение младенцу» (Дрезден), Паумгартеновский алтарь, «Праздник четок», «Адам и Ева», «Четыре апостола», автопортреты; теоретические работы – стремление найти универсальную формулу мировой гармонии: «Руководство к измерению». Творчество М.Грюневальда: работа в Ашаффенбурге, Зелингенштадте, Франкфурте на Майне, придворный художник майнцкого епископа; выражение индивидуального драматического переживания библейского текста, страстная эмоциональность – Линденхаротский алтарь, Изенгеймский алтарь. – Творчество Л.Кранаха Старшего: сын живописца, работа в Вене, Виттенберге, придворный саксонского курфюрста Фридриха; эволюция стиля от эмоционального реализма к аристократической манерности, влияние итальянского маньеризма - «Распятие» (Мюнхен), «Венера с амуром» (СПб), варианты

«Суда Париса»; портрет: сочетание особой предметности и социальной идеализации – портрет Куспийяни, парный портрет Генриха Благочестивого и его жены; портреты кардинала Альбрехта Бранденбургского; портреты Лютера и его семьи; цветная ксилография. – Творчество А.Альтдорфера: образование дунайской школы, пейзаж как особый жанр, чувство безграничного пространства, изысканный колорит - «Отдых на пути в Египет» (Берлин, Далем), Рождество Христово» (Берлин, Далем), «Битва Александра» (Мюнхен, Старая Пинакотека); офорт. – Творчество Г.Бальдунга Грина: обучение в мастерской А.Дюрера, работа в Страсбурге; эмоциональность, маньеристичность, необычный колорит – алтарь «Коронование Марии», «Оплакивание Христа» (Берлин, Далем), аллегии жизни и смерти (Базель, Флоренция); гравюра. – Творчество Г.Буркмайера: работа в Аугсбурге, заказы императора Максимилиана; влияние итальянского искусства, использование архитектурных мотивов, интерес к обнаженной натуре, отход от готической традиции – алтарь св. Иоанна (Мюнхен, Старая Пинакотека). – Творчество Г.Гольбейна Младшего: обучение в мастерской отца, путешествие по Германии, поездка в Италию, работа в Базеле, Лондоне, общение с гуманистами; интерес к светским сюжетам, портрет, пластичность формы, совершенное овладение пространством, ренессансные архитектурные мотивы, точность портретных черт и предметной среды, реализм, изменение стиля в во время пребывания в Англии – парные портреты бургомистра Майера и его жены, портреты Эразма Роттердамского, «Мертвый Христос», «Мадонна бургомистра Майера», портрет Моретта де Солье, Генриха VIII, «Послы»; графика – рисунки на полях «Похвального слова глупости» Э.Роттердамского, ксилографии «Пляски смерти».

Раздел 13. Искусство Франции XV- в.

Война с Англией: социальный и политический кризис в первой половине XV в. – Усиление королевской власти: Карл VII и Людовик XI. – Объединение страны в середине XV в. – Развитие литературы: новелла, мистерия, фарс – творчество Ф.Вийона.

Архитектура. Пламенеющая готика. – Достройка и расширение уже возведенных соборов. – Строительство ратуш. – Распространение фахверковых жилых и общественных зданий. – Появление нового типа городского аристократического жилища – отеля. Скульптура. Господство готических традиций до посл. Тр. XV в. – Школа К.Слютера: саркофаги, статуарная пластика, драматизм – гробница Филиппа По. Живопись. Влияние Фландрии. – Сложение национальной живописной школы. – Перемещение художественного центра в область Луары, города Тур, Бурже, Мулен, Авиньон, Экс. – Творчество Ж.Фуке: путешествие в Италию, придворный художник Карла VII; точность и объективность наблюдения, развитое чувство пластической формы, монументальность – портрет Карла VII, диптих Этьена Шевалье, портрет Ж. дез Юрсен, миниатюры к «Иудейским древностям» Иосифа Флавия. – Прованская школа: придворное искусство - «Благовещенье» («Мастер Благовещенья из Экса»), миниатюры «Сердца объятого любовью», «Неопалимая купина» (Н.Фроман). – Авиньонская школа: религиозная тематика, драматизм, экстатические настроения, готицизм - «Оплакивание» из Вильнев-лез-Авиньон, «Коронование Богоматери» (А.Шаронтон). – Творчество Мастера из Мулена: влияние нидерландского искусства, элегантность - «Портрет неизвестного со св. Маврикием», Муленский триптих.

Раздел 14. Искусство Франции XVI в.

Укрепление королевской власти: Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Генрих II. – Формирование французского абсолютизма: конкордат с папой, объединение королевской власти, дворянства, бюргерства. – Итальянская война, борьба с Габсбургами – экономический кризис. – Религиозная война, народные восстания, противоборство религиозный и правительственных партий. – Восстановление абсолютизма при Генрихе IV. – Гуманизм. – Привкус аристократизма в культуре французского Возрождения. – Сатира Ф.Рабле. – Поэзия П.Ронсара. – Философия М.Монтеня.

Архитектура. Сильное итальянское влияние в первой половине XVI в.: работы Дж. Б. да Виньолы, С.Серлио и др. архитекторов-итальянцев. – Соединение готических приемов и ренессансного декора: замок Гайон, алтарь церкви Петра в Кане, интерьер

церкви Евстафия в Париже. – Стремление к органическому соединению традиции и италиянизмов: корпус Франциска I в замке Блуа. – Замок Шамбор: новый тип загородного увеселительного дворца, усиление симметрии в плановом и фасадном решениях при сохранении характерных приемов замковой архитектуры, использование ордерных построений на фасадах. – Появление нового фасадного решения городского богатого дома: ордерность. – Появление первых французских зодчих-профессионалов нового типа. Творчество П.Леско и Ф.Делорма: строительство дворца Лувр (П.Леско) – ордерное решение фасадов, активное включение в композицию скульптуры; гробница Франциска I (Ф.Делорм) – использование мотива итальянской ордерной аркады; загородный дворец Анэ (Ф.Делорм) – появление парадного двора, преодоление средневековой замкнутости, ярусные ордерные построения, проект дворца Тюильри. – Развитие архитектурной теории: Ф.Делорм, С.Серлио.

Скульптура. Усиление итальянских влияний, итальянские мастера: братья Жусто – гробница Людовика XII; скульптура по рисункам Приматиччо в замке Фонтенбло; Б.Челлини: рельеф «Нимфа Фонтенбло». – Творчество М.Коломба: самостоятельность стиля, переработка итальянского влияния – гробница герцога Бретонского Франциска II, рельеф «Св. Георгий поражает дракона». – Творчество Ж.Гужона: работа в Нормандии, Париже, сотрудничество с П.Леско; чистота стиля, маньеристическое видение классической формы, влияние Приматиччо – надгробие Луи де Брезе в Руанском соборе, амвон церкви Сен Жермен л'Оксерруа, «Фонтан нимф». – Творчество Ж.Пилона: монументальная скульптура, гротескный натурализм, маньеристичность – гробницы Генриха II, гробница Валентины Бальбиани. Живопись. Школа Фонтенбло, итальянские мастера, распространение образцов итальянского искусства в формах маньеризма. Творчество Россо и Приматиччо: интерьерные декорации, соединение живописи и скульптуры в единый декоративный ансамбль – Галерея Франциска I (Б.Россо), комната герцогини д'Этамп и галерея Генриха II (Ф.Приматиччо). – Творчество Ж.Клуэ: выходец из Нидерландов, работа в Париже, придворный живописец; нидерландская традиция XV в. – «Мужской портрет» (Виндзор). – Творчество Ф.Клуэ: работа в Париже, преемник Ж.Клуэ, придворный портретист; влияние маньеристического итальянского портрета, нидерландская техника, холодная репрезентация – «Портрет ученого аптекаря Пьера Кюта», портрет Карла IX; карандашные портреты – острота характеристика, тонкая цветовая моделировка. – Карандашные портреты Э. и П.Дюмюстье. – Творчество Ж.Кузена Старшего: влияние школы Фонтенбло, маньеристический стиль, холодный аристократизм – «Ева» (Лувр).

Раздел 15. Искусство Испании XV- XVI вв.

Завершение борьбы в арабами. – Формирование сильного авторитарного государства: абсолютизм. – Борьба королевской власти с городами и крупными феодалами. – Союз власти и католической церкви: церковная реакция. – Идея всемирной христианской монархии. – Неудачи во внешней политике. – Религиозность культуры. – Плутовской роман. – Творчество Д.Сервантеса, Л. Де Вега.

Архитектура. Переходный характер архитектуры. – Ордерный декоративизм: стиль платереско – ратуша в Севилье. – Творчество Х. Де Эррера: итальянское влияние, строгость ордерного решения. Отсутствие пластического декора – дворец Эскориал, собор в Вальядолиде, биржа в Севилье. Скульптура. Местная готико-арабская традиция и влияние итальянской пластики. Живопись. Требования церкви, цензура инквизиции. – Замедление ренессансного развития. – Интерес к Италии при Карле V: посещение Италии испанскими художниками, популярность маньеризма. – Двор Филиппа II: требование классических образцов. – Портрет: С.Коэльо и Х.П. де ла _асс_. – Творчество Л. Де Моралеса: влияние мистических учений, эмоциональность, близость нидерландскому искусству – «Скорбящая богоматерь» и «Мадонна с младенцем» (СПб). – Творчество Эль Греко: обучение на о. Крит, влияние византийского искусства, посещение Италии, знакомство с Тицианом и Тинторетто, работа в Мадриде, Толедо, разрыв с придворным искусством Филиппа II; одухотворенность, необычный колоризм, стремление к спиритуализации действия, деформации фигур и пространственных построений –

«Троица» (Мадрид), «Апофеоз Филиппа II», «Мучение святого Маврикия», «Погребение графа Оргаса», портрет инквизитора Ниньо де Гевара, «Дама в боа», «Вид Толедо в грозу».

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; 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	«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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	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.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:

Основные:

1. Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1-2, М., 1935-1937.
2. Мастера искусства об искусстве. Т.1. Ренессанс и барокко. М.-Л., 1937.
3. Леонардо да Винчи. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. СПб-М., 1999.
4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1- 5, М., 1956-1971, 1979 или др. издание.
5. Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма // Альбрехт Дюрер; [Вступ. ст., пер. с ранненововерхненем. и коммент. Ц. Нессельштраус]. - 2. изд., испр. - СПб. : Азбука, 2000
6. Мандер К ван . Книга о художниках / Карел ван Мандер; [пер. с гол. В. М. Минорского] Санкт-Петербург : Азбука-классика , 2007.

Дополнительные:

1. Виньола Дж. Б. да. Правило пяти ордеров архитектуры. М., 1939.
2. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. Т. 1, М., 1936.
3. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим. М., 1991.
4. Филарете (Антонио Аверлино). Трактат об архитектуре. Пер. и прим. В.Глазычева. М.: "Русский университет", 1999,- 448 с.
5. Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т.1-2.

Литература

Основная:

1. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вёльфлин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 181. - (Антология мысли). -

Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>

2. Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства - М. : Изобраз. искусство, 1985 (или др. издание).
3. Ссылка на ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php

Дополнительная:

1. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения [Электронный ресурс] / Я. Буркхардт [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 285. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
2. Виноградова А. Г. Принцип гармонии в итальянском изобразительном искусстве XV века: теория и практика // Искусствознание, № N. 1-2 /2012. С. 224 - 257.
3. Режим доступа: http://artstudies.sias.ru/upload/2012_1-2_224-257-vinogradova.pdf
4. Виноградова А. Тема Преображения Господня в творчестве Джованни Беллини. Проблема эволюции стилевой манеры художника // Искусствознание, 2019 №2 с.84-101.
5. Режим доступа: http://artstudies.sias.ru/upload/isk/isk_2019_2_84-101_vinogradova.pdf
6. Волынский А. Л. Жизнь Леонардо Да Винчи [Электронный ресурс] / А. Л. Волынский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 422 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
7. Данилова И. Е. Альберти и Флоренция / И. Е. Данилова ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исслед. - [Препр. изд.]. М. : РГГУ, 1997.
8. Леон Баттиста Альберти и культура Возрождения / [Рос. акад. наук, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. по культуре Возрождения]; редкол. : Л. М. Брагина (отв. ред.) [и др.]. М. : Наука, 2008.
9. Кувшинская И. История Святого креста: фрески Пьеро делла Франческа в церкви Святого Франциска в Арrezzo. Искусствознание, 2014 №2, С. 345-369.
10. Режим доступа: http://artstudies.sias.ru/upload/isk/343-369_Kuvshinskaya%20top.pdf
11. Кувшинская И. Паломничество святой Урсулы: история создания легенды и ее отражение в искусстве XIV–XV веков. Искусствознание, 2016 №№1–2.
12. Режим доступа: http://artstudies.sias.ru/upload/isk_2016_1-2_298-315_Kuvshinskaya.pdf
13. Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1-2, М., 1956-1959.
14. Лазарев В. Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. М., 1971.
15. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. / Н.Н.Никулин. - М.: Изобразительное искусство, 1982.
16. Образы любви и красоты в культуре Возрождения. - М. : Наука, 2008.
17. Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. - - СПб. : Азбука-классика, 2006.
18. Панофский Э. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения / СПб. : Азбука-классика, 2009. – 429 с.
19. Тучков И. И. Джорджо Вазари и архитектура чинквеченто: конец эпохи Возрождения. // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А.В. Захаровой, С.В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой. – СПб.: НП-Принт, 2016. С. 395–406. Режим доступа: <http://actual-art.org/files/sb/06/Tuchkov.pdf>
20. Успенский Б. А. Гентский алтарь Яна ван Эйка : композиция произведения : божественная и человеческая перспектива / Борис Успенский - М., : Индрик , 2009. - 207 с.

Интернет источники:

1. Art and Love in Renaissance Italy. Bayer, Andrea, ed. 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>
2. Barbera G., with contributions by K.Christiansen and A.Bayer. Antonello da Messina: Sicily's Renaissance Master, 2005 Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=Sv7zGew8UPgC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
3. Bauman G. "Early Flemish Portraits: 1425–1525": The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 43, no. 4, 1986. Режим доступа:

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Early_Flemish_Portraits_1425_1525_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_43_no_4?Tag=Renaissance&title=&author=&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=0

4. Domenico L. Art and Anatomy in Renaissance Italy: Images from a Scientific Revolution [adapted from The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 69, no. 3, 2012].
https://books.google.ru/books?id=u_U59cV_UCsC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
5. Dürer and Beyond: Central European Drawings, 1400–1700. Alsteens, Stijn, and Freyda Spira, with contributions by Maryan W. Ainsworth, Dirk H. Breiding, George R. Goldner, Guido Messling, Marjorie Shelley, and Joshua P. Waterman, 2012.
Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=ieZ78FfWRtkC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
6. From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art
7. Ainsworth, Maryan W., and Keith Christiansen, eds., with contributions by Maryan W. Ainsworth, Julien Chapuis, Keith Christiansen, Everett Fahy, Nadine M. Orenstein, Véronique Sintobin, Della C. Sperling, and Mary Sprinson de Jesús, 1998.
Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=0nXPFSisM_gC&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
3. **Kaspersky Endpoint Security**

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

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

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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:

8.4. для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

8.5. для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

8.6. 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:

8.7. для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

8.8. для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

8.9. 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 I. Введение в изучение искусства Италии эпохи Ренессанса

СЕМИНАР 1. Концепция «возрождения» в теоретических сочинениях ренессансных авторов.

Доклад 1: Значение термина «возрождение» в сочинениях итальянских гуманистов XIV-XV вв: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо. Ф. Виллани, К. Салютати, М. Палмьери. М. Фичино

Доклад 2. Концепция истории искусства Л. Гиберти

Доклад 3. Концепция истории искусства Дж. Вазари

Контрольные вопросы:

1. Какой смысл вкладывали в термин «Возрождение» итальянские гуманисты Петрарка и Боккаччо. Ф. Виллани, К. Салютати, М. Палмьери. М. Фичино?
2. Как оценивает Л. Гиберти в исторической перспективе искусство Джотто и искусство своего времени?
3. Как представляет себе историю развития искусства Джорджо Вазари? Как он относится к искусству своего времени? К искусству мастеров 15 столетия? К мастерам XIII-XIV веков?

Литература.

1. Возрождение // Большая Российская Энциклопедия. Эл. Ресурс. Режим доступа: https://bigenc.ru/world_history/text/1924973
2. Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. Пер. А Габричевского. Ред. В. Д. Дажиной.- М.,1998. Введение.
3. Мастера искусства об искусстве. Т.1. Ренессанс и барокко. М.-Л., 1937. С. 55–69.
4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1-5, М., 1979.

СЕМИНАР 2. Проблема участия Джотто в создании францисканского цикла в Верхней церкви в Ассизи и методология атрибуционных исследований.

Контрольные вопросы:

1. Какие факты позволяют допустить участие Джотто в создании францисканского цикла?
2. Какие факты противоречат данному допущению?
3. Возможно ли безусловное и однозначное решение вопроса об авторстве Джотто?

Литература.

1. Пешке И. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии. 1280-1400. М., 2003.
2. Беллози Л. Джотто. Пер. с итальянского М.И. Свидерской. М., 1996. («Великие мастера итальянского искусства»).
3. Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956. т. 1.

ТЕМА II Искусство Раннего Возрождения во Флоренции.

СЕМИНАР 3. Перспектива в Ренессансном искусстве.

Доклад 1. Научное изучение перспективы в XV в.: эксперименты Ф. Брунеллески, изучение средневековых трактатов («Комментарии» Л. Гиберти), трактат Л. Б. Альберти.

Доклад 2. Перспектива в живописи Мазаччо, в росписях собора в Прато и алтарных образах Филиппо Липпи.

Доклад 3: Перспектива в живописи Паоло Уччелло и Пьеро делла Франчески.

Доклад 4. Перспектива в рельефах Л. Гиберти и Донателло.

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит символическое значение перспективы?
2. Как шло освоение перспективы?
3. Каковы индивидуальные особенности применения законов перспективы у различных художников и скульпторов?

Литература.

Обязательная.

1. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 2004.
2. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М.:РГГУ, 2008. Дополнительная.
3. Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1994.

СЕМИНАР 4. Придворный портрет в Италии

Доклад 1. Феррара как центр портретного искусства (живописный портрет и медали)

Доклад 2. Пьеро дела Франческа и его вклад в развитие итальянского портрета

Доклад 3. Типы портретов и их функции в росписи А. Мантеньи в Камера-дельи-Спозии

Литература:

1. Гращенков В. Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения : В 2 т / - М. : Искусство. Т.1 : . - 1996. - 422 с.
2. Barbera G., with contributions by K.Christiansen and A.Bayer. Antonello da Messina: Sicily's Renaissance Master, 2005 Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=Sv7zGew8UPgC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Вопросы:

1. С какими культурными тенденциями связано развитие портрета в искусстве Раннего Возрождения?
2. Назовите основные типы портрета, получившие развитие в итальянской живописи XV века.

В чем состоят художественные особенности донаторского портрета? (На примерах монументальной живописи и алтарных композиций)

3. Как изменялся характер станкового портрета на протяжении периода Раннего Возрождения?

СЕМИНАР 5. Стилистические метаморфозы в позднем периоде творчества художников Высокого Возрождения

Доклад 1. Последние работы Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. Стилистические трансформации.

Доклад 2. Поздний период в творчестве Микеланджело. Живопись. Скульптура.

Доклад 3. Живопись позднего Тициана.

Контрольные вопросы.

1. Для какого сооружения предназначалась «Сикстинская мадонна» Рафаэля?
2. На какую точку зрения рассчитана композиция «Сикстинской мадонны» Рафаэля?
3. Перечислите отличительные особенности композиции «Пожар в Борго» Рафаэля, свидетельствующие об изменении стиля художника.
4. Какова концепция пространства в композиции «Страшный суд» Микеланджело?
5. Где находятся фрески Микеланджело «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра»?
6. Какие работы Тициана можно интерпретировать как маньеристические?
7. Кто расписывал палаццо дель Те?
8. Назовите круг художников XVI века, испытавших влияние Микеланджело.
9. Кто из мастеров XVI века написал на дверях своей мастерской «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана»?
10. Какие геометрические построения положил в основу композиции «Рай»

Тинторетто? Литература.

1. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вёльфлин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 181. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>
2. Вельфлин Г. Классическое искусство: Введение в изучение итал. Возрождения. СПб.: Алетейя, 1997. (или др. издание).
3. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1 - 2. М., 2019 (1978).

СЕМИНАР 6. Позднее Возрождение.

Основные принципы росписей ренессансных вилл в XVI столетии.

Доклад 1. Основные принципы росписей вилл в регионе Венето в XVI в.

Доклад 2. Росписи виллы Барбаро в Мазере.

Доклад 3. Основные принципы росписей римско-флорентийских вилл XVI в.

Доклад 4. Росписи Палаццо дель Те в Мантуе.

Контрольные вопросы:

1. Какие основные темы и сюжеты используются в росписях римско-флорентийских и венецианских вилл?
2. Каковы основные художественные принципы росписей ренессансных вилл?
3. В чем состоят главные отличия римско-флорентийских и венецианских вилл?
4. Как проявлялось влияние античной традиции на культуру художественного оформления ренессансных вилл?

Литература.

1. Тучков И. И. Живописная декорация вилл Рима XVI столетия. Принципы и художественные особенности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2008. [Т.]1. С.212-217.
2. Игошина Е. П. Темы и сюжеты фресковых росписей венецианских вилл эпохи Возрождения // Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции "Западная Европа. 16 век. Цивилизация, культура, искусство". М., 2009.210–225
3. Дажина В.Д. Эротика и политика. Росписи Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 144-154.
4. Тучков И.М. "Подвиги Геракла" на вилле Фарнезе в Капрарола // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 164-178.
5. Халдеева Е.П.. "Un nuovo Parnaso": Девять Муз в цикле фресок Паоло Веронезе на вилле Барбаро в Мазере // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С.155-163.

СЕМИНАР 7. Гентский алтарь Я. ван Эйка: образ и содержание

Цель семинара – разобрать как формальные особенности Гентского алтаря. Так и его

сложную иконографическую программу.

Доклад 1. Новации и традиции в художественном языке Я. ван Эйка

Доклад 2. Интерпретация содержания Гентского алтаря

Контрольные вопросы.

1. Кто был заказчиком алтаря?
2. Для какого здания он предназначался?
3. Сколько панелей и створок он содержит?
4. Каковы точки зрения исследователей на проблему авторства алтаря?
5. Что такое божественная перспектива?

Литература.

1. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / Александр Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – С. 33-59.
2. Успенский Б. А. Гентский алтарь Яна ван Эйка: композиция произведения: божественная и человеческая перспектива / Борис Успенский. - М.: Индрик, 2009. - 207 с.

СЕМИНАР 8. Творчество Мартина Шонгауэра.

Цель семинара – разбор особенностей живописного и графического стиля немецкого художника Мартина Шонгауэра.

Доклад 1. «Мадонна в розовой беседке» М.Шонгауэра: иконография и содержание.

Доклад 2. Графическое наследие Шонгауэра и его связь с немецкой гравюрой XV в.

Контрольные вопросы.

1. Каковы предпосылки развития печатной графики в Германии?
2. В какой гравюрной технике работал Шонгауэр?
3. Кто из немецких художников занимался гравюрой в конце XV в.?
4. На каких мастеров повлиял стиль Шонгауэра?

Литература.

Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / Александр Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – С. 256-272.

Дополнительная.

Дворжак М. Шонгауэр и нидерландская живопись // Дворжак М. История искусства как история духа. - СПб.: Азбука-классика, 2001. - С. 177-224.

СЕМИНАР 9. Влияние искусства Италии на изобразительное искусство заальпийской Европы.

Цель семинара – проследить характер обращения художников заальпийской Европы к наследию и современным тенденциям живописи итальянского Ренессанса.

Доклад 1. Итальянизмы в творчестве А.Дюрера

Доклад 2. Романизм в искусстве Нидерландов.

Контрольные вопросы.

1. В какие годы А.Дюрер посетил Италию?
2. Назовите работы Дюрера, выполненные под влиянием итальянцев.
3. Когда в Италии получила распространение масляная живопись?
4. Кто из нидерландских художников XV века ездил в Италию?
5. Кто из нидерландских художников выполнил заказ Т.Портинари?
6. Назовите нидерландских художников-романистов.

Литература.

1. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. - М., 1973. - С.117-151.
2. Альбрехт Дюрер. Гравюры / Вступ. Алена Боре. Примеч. и подписи под ил. Алена Боре и Сесиль Бон ; [Пер. с фр.: А. Золотова] М. : Магма , 2003 - 559 с.
3. Панофский Э. Альбрехт Дюрер и классическая античность // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. / Э. Панофский, пер. С англ. – СПб., Азбука-классика, 1999. - С. 273-332.
4. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / Александр Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – С. 176-188, 281-314.

СЕМИНАР 10. Пейзаж в искусстве заальпийской Европы

Цель семинара – получить представление о зарождении и развитии жанра пейзажа в искусстве Германии и Нидерландов XVI в.

Доклад 1. Пейзаж у П.Брейгеля

Доклад 2. Дунайская школа

Доклад 3. Нидерландский пейзаж XVI в.

Контрольные вопросы.

1. В каких циклах П.Брейгеля присутствует тема пейзажа?
2. Назовите представителей Дунайской школы. Какими особенностями отличаются пейзажные мотивы в картинах этих мастеров?
3. Как соотносятся представления о мире и природе в нидерландском и немецком пейзажах?

Литература.

1. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / Александр Степанов. - СПб.: Азбука-классика, 2009. – С.
2. Егорова К. С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века: Поль Лимбург. Робер Кампен. Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден / К. С. Егорова; Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина - М. : Искусство , 1999. – 70с.
3. From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art Ainsworth, Maryan W., and Keith Christiansen, eds., with contributions by Maryan W. Ainsworth, Julien Chapuis, Keith Christiansen, Everett Fahy, Nadine M. Orenstein, Véronique Sintobin, Della C. Sperling, and Mary Sprinson de Jesús, 1998.

Режим доступа: [https://books.google.ru/books?](https://books.google.ru/books?id=0nXPFSisM_gC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

[id=0nXPFSisM_gC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.ru/books?id=0nXPFSisM_gC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Темы письменных работ (реферат):

1. Общие особенности развития искусства Северного Возрождения.
2. Художественные особенности франко-бургундской миниатюры и «Роскошный часосолов» Жана Беррийского.
3. Образ Мадонны в творчестве нидерландских мастеров XV века.
4. Гентский алтарь. Структура, идейное содержание, образное решение.
5. Живописный портрет в творчестве нидерландских мастеров XV в.
6. Романизм в искусстве Нидерландов.
7. Символика в живописи И.Босха.
8. Пейзаж в творчестве Питера Брейгеля Старшего.
9. Жанровые мотивы в живописи Нидерландов XVI века.
10. «Изенгеймский алтарь» Грюневальда.
11. Серия гравюр «Апокалипсис» Альбрехта Дюрера.
12. «Мастерские гравюры» Альбрехта Дюрера.
13. Античные сюжеты в немецкой живописи эпохи Возрождения.
14. Творчество Лукаса Кранаха Старшего: индивидуальный стиль мастера.
15. Живопись мастеров Дунайской школы.
16. Портреты Ганса Гольбейна Младшего.
17. Школа Фонтенбло и особенности развития французского Возрождения в XVI веке.
18. Французская скульптура XVI века.
19. Французский живописный и карандашный портрет XVI.
20. Портрет в живописи Испании XVI в.
21. Архитектура Северного Возрождения: особенности развития (можно взять один регион на выбор).

Объем реферата -10-12 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14; интервал 1,5).

Оформление титульного листа работы должно содержать фамилию и инициалы студента, номер его курса и группы, формулировку темы. Страницы работы должны быть пронумерованы.

Содержание работы должно соответствовать выбранной теме.

Текст должен являться самостоятельной работой студента. Не засчитываются работы, содержание которых основано на копировании текстов из электронных справочных ресурсов и сайтов, рассчитанных на массовую аудиторию. Полное копирование текстов со специализированных ресурсов и музейных сайтов также недопустимо.

В конце работы располагается библиографический список.

Ссылки на использованную литературу обязательны.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Искусство эпохи Ренессанса реализуется кафедрой теории и истории искусства на факультете истории искусства.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, комплексно знакомящих студентов с культурной и художественной спецификой западноевропейского искусства эпохи Ренессанса (середина XIII – XVI вв.), освещает основные художественные памятники, творчество мастеров и научные проблемы с учётом искусствоведческой специализации студентов.

Цель дисциплины – дать студентам целостную картину развития художественного процесса в странах Западной Европы в период перехода от Средневековья к Новому времени. Продемонстрировать черты типологической общности, проявившиеся в различных художественных школах и центрах, что и позволяет объединить их изучение под одним определением “Ренессанс”. Наряду с этим, в курсе уделяется внимание специфическим, индивидуальным и уникальным чертам каждого из европейских региональных центров и школ.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с искусствоведческими концепциями, интерпретирующими искусство эпохи Ренессанса;
- определить место искусства Ренессанса в общеевропейском художественном процессе;
- продемонстрировать наиболее важные этапы и специфические для каждого из них процессы в искусстве эпохи Ренессанса;
- охарактеризовать признаки общности в искусстве европейских художественных школ, позволяющие определять их как целостное художественное явление;
- определить стилистические особенности основных видов искусства (архитектуры, живописи, скульптуры) эпохи Ренессанса;
- дать представление о ведущих региональных художественных центрах Европы, в искусстве которых проявились черты ренессансной творческой системы;
- показать развитие каждого из этих регионов на примере творчества наиболее интересных, характерных мастеров: архитекторов, скульпторов, живописцев и графиков.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;

ОПК-1.1 критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу;

ОПК-1.2 анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма;

ОПК-3 способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;

ОПК-3.1 анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства

ОПК-3.2 устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- характер и особенности художественного развития Западной Европы в период Проторенессанса и эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.);

- основные труды по истории искусства эпохи Ренессанса;
- характер исторических условий развития искусства Ренессанса;
- стилевые особенности искусства Ренессанса и их характерные черты.

Уметь:

- анализировать памятники искусства с учетом историко-культурного контекста их создания;
- ориентироваться в историографии искусства Ренессанса;
- использовать полученные знания в анализе произведений искусства конкретной эпохи;
- атрибутировать произведения искусства эпохи Ренессанса.

Владеть:

- основами семантического анализа;
- понятийным аппаратом истории искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета и экзамена*.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.