

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ
В ЗАРУБЕЖНОМ ИСКУССТВЕ XVII ВЕКА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История зарубежного искусства
Уровень квалификации выпускника бакалавр

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Региональные центры и художественные школы в зарубежном искусстве XVII века

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

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

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№15 от 24.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (*модулю*)

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

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: изучение локальных живописных школ XVII века и формирование представлений о творчестве мало освещаемых в общих курсах художников.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть художественные особенности региональной школы;
- выявить специфику художественного языка отдельных художников;
- проанализировать влияния других живописных школ и традиций и их переработку в рассматриваемой региональной школе;
- выявить место данной региональной школы в контексте общеевропейской художественной традиции;
- рассмотреть особенности художественной жизни данного региона и их влияние на живописную школу.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю)

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1	способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства	Знать: - художественно-стилистические особенности рассматриваемой региональной школы; Уметь: - определять принадлежность художников и произведений искусства к рассматриваемой региональной школе; Владеть: - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
ПК-6	способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства	Знать: - историю ее развития и творчество основных мастеров; Уметь: - выявлять характерные иконографические, художественные, стилистические и технико-технологические особенности, присущие данной живописной школе; Владеть: - современными компьютерными информационными технологиями, позволяющими извлекать и анализировать информацию, необходимую для выполнения самостоятельных заданий в процессе освоения дисциплины;
ПК-8	способностью к использованию специальных знаний,	Знать: - место данной региональной школы в широком контексте западноевропейского

	полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории	искусства данного периода; Уметь: - представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к пониманию и исследованию западноевропейского искусства; Владеть: - терминологическим аппаратом; - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Региональные центры и художественные школы в зарубежном искусстве XVII века» относится к вариативной части блока дисциплин, по направлению подготовки 50.03.03 – История искусств. Дисциплина реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Содержание дисциплины охватывает проблемы формирования и развития художественных направлений и школ XVII века с точки зрения сравнительного анализа их целей и задач, принципов формотворчества, выразительных средств.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 48 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	7	2	4				4	
2.	<i>Тема 2.</i>	7	2	2				4	
3.	<i>Тема 3.</i>	7	2	2				4	
4.	<i>Тема 4.</i>	7	1	2				4	
5.	<i>Тема 5.</i>	7	1	2				4	
6.	<i>Тема 6.</i>	7	1	2				4	
7.	<i>Тема 7.</i>	7	1	2				4	
8.	<i>Тема 8.</i>	7	1	2				4	
9.	<i>Тема 9.</i>	7	1	2				4	
10.	<i>Тема 10.</i>	7	1	2				4	
11.	<i>Тема 11.</i>	7	1	2				4	
12.	<i>Тема 12.</i>	7	1	2				4	
13.	<i>экзамен</i>	7		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	Итого:		16	26			18	48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	8	1	1				6	
2.	<i>Тема 2.</i>	8	1	1				6	
3.	<i>Тема 3.</i>	8	1	1				6	
4.	<i>Тема 4.</i>	8	1	1				6	
5.	<i>Тема 5.</i>	8	1	1				6	
6.	<i>Тема 6.</i>	8	1	1				6	
7.	<i>Тема 7.</i>	8	1	1				6	
8.	<i>Тема 8.</i>	8	1	1				6	
9.	<i>Тема 9.</i>	8	1	1				6	
10.	<i>Тема 10.</i>	8	1	1				4	
11.	<i>Тема 11.</i>	8	1	1				4	
12.	<i>Тема 12.</i>	8	1	1				4	
13.	<i>экзамен</i>	8		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	итого:		12	12			18	66	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 87 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	8	1					8	
2.	<i>Тема 2.</i>	8		1				8	
3.	<i>Тема 3.</i>	8	1					8	
4.	<i>Тема 4.</i>	8		1				8	
5.	<i>Тема 5.</i>	8	1					8	
6.	<i>Тема 6.</i>	8		1				8	
7.	<i>Тема 7.</i>	8	1					8	
8.	<i>Тема 8.</i>	8		1				7	
9.	<i>Тема 9.</i>	8	1					6	
10.	<i>Тема 10.</i>	8		1				6	
11.	<i>Тема 11.</i>	8	1					6	
12.	<i>Тема 12.</i>	8		1				6	
13.	<i>экзамен</i>	8		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	итого:		6	6			9	87	

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Истоки искусства Раннего Возрождения в Италии. Итальянские художественные школы 1400–1450 - Тоскана, Центральная и Северная Италия

Пути развития европейского искусства эпохи Возрождения: Италия и северные страны (Нидерланды, Франция, Германия). Италия – наследие античности, заальпийские страны – наследие готики. *Итальянский Проторенессанс и его роль для искусства Раннего Возрождения*. Школы и мастера. Эпоха Данте и Джотто – «открытие мира и человека». Роль гуманизма в Италии – мировоззренческая и идейная основа культуры. Открытия в области пространства, композиции, светотеневой моделировки. Фрески Джотто в Капелле дель Арена в Падуе. Становление тосканской школы и ее истоки. Флоренция и Сиена – диалог художественных традиций. Наследие романики во Флоренции, традиция европейской готики в Сиене. «Инкрустационный стиль» архитектуры в Тоскане. Бабтистерий, колокольня и собор во Флоренции, церковь Сан Миньято аль Монте, собор в Сиене. Использование готической традиции в Тоскане. Открытие античности и ее значение для проторенессансной скульптуры. Скульптуры Николо и Джованни Пизано. Рельефы кафедр пизанского Бабтистерия, церкви Сант Андреа в Пистойе. Арнольфо ди Камбио (работы в Сиене, Флоренции, Перудже). Значение готики в итальянской скульптуре треченто. Наследие средневековья и роль европейской готики в Сиенской школе живописи (Дуччо, Мартини, братья Лоренцетти). Римская школа живописи. Античный иллюзионизм в творчестве Пьетро Каваллини. Церковь Санта Чечилия ин Трастевере. Венеция, юг Италии. Влияние византийской и готической культуры. Тип венецианского палаццо. Мозаики, фрески, иконопись.

Флоренция. Ее исключительная роль в становлении художественного языка искусства Раннего Возрождения. Разработка центральной (математической) перспективы как возможность нового изображения действительности. Вновь открытая античность как «подражание природе». **Архитектура.** Опыт Проторенессанса и его значение в формировании новых архитектурных принципов Раннего Возрождения. Новый взгляд на античное наследие. Ордер, пропорции, тектоника. Конкурс 1404 года. **Филиппо Брунеллески.** Зодчий, инженер, выдающаяся личность своего времени. Купол Флорентийского собора как инновационный проект эпохи. Церковь Сан-Лоренцо, старая сакристия. Капелла Пацци. Особенности конструкции и типологии центрально-купольного строительства. Воспитательный дом - использование классического ордера и системы пропорций. Творчество Брунеллески в свете дальнейшего развития традиций зодчества Раннего Возрождения в Италии (архитектура Л. - Б. Альберти). Дворцовое строительство во Флоренции. Палаццо Питти, палаццо Медичи, палаццо Ручеллаи. Принципы архитектуры Раннего Возрождения в разработке фасада. Новое понимание объема и пространства. Особенности архитектурных школ Италии в эпоху Раннего Возрождения. Разнообразие архитектурных решений. **Скульптура. Донателло** – родоначальник скульптуры Раннего Возрождения. Появление нового образа человека в скульптуре – воплощение гуманистических представлений о человеке, роль природы, реалистическая «портретность» характеристики. Статуи Флорентийского собора, церкви Ор Сан Микеле. «Битва Св. Георгия с драконом» появление нового типа *rilievo schiacciato*, приближающего рельеф к картине. Использование линейной перспективы в рельефе. Влияние работ Брунеллески. «Мадонна Пацци», 1422 – новые возможности использования мрамора. Расцвет творчества. Поездка с Брунеллески в Рим и обращение к античным образам. Второй флорентийский период. Кафедра Флорентийского собора (1433-1439), кафедра на фасаде собора в Прато (1434-1438). Открытие новых возможностей передачи пространства в рельефе – перспективное изображение архитектуры. Алтарь Кавальканти для церкви Санта Кроче во Флоренции. Бронзовая скульптура Давида – первая свободно стоящая статуя с обнаженным телом. Конкретность и верность натуре. Рельеф «Пир Ирода» для Бабтистерия в Сиене (1435-39). Работа в

Падуе. Алтарь собора Сан Антонио и конный памятник кондотьеру Гаттамелате. Позднее творчество. Рельефы бронзовых кафедр церкви Сан Лоренцо во Флоренции. *Двери Флорентийского Баптистерия («Райские врата»)*. Конкурс. Бронзовые двери *Лоренцо Гиберти* – дело всей его жизни. Северные (1403—1424) и Восточные (1425—1452) двери. История создания, программа, художественные и стилевые особенности. Живописный рельеф, его картинность. Художественные принципы раннеренессансной скульптуры и их реализация в скульптурном портрете, надгробии, конном памятнике, медалях. Тема доблести и ренессансного идеала человека. *Скульптура Якопо делла Кверча, Луки делла Роббиа*. **Живопись. Мазаччо** - от тречентистской живописи до новаторских ренессансных решений. Заложены основы новой реалистической живописи. Использование законов трехмерного пространства и линейной перспективы. Новый образ человека в живописи, в свете идей гуманизма. Воплощение «dignitas», «fortitudo» и «majestas». Герои Мазаччо подобны статуям Донателло в скульптуре. Фрески Капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине. Достоверность и убедительность героев, реалистичность объемно переданных фигур. Связь с традициями живописи Джотто. Цельность образа, роль жеста. Специфика использования наследия античной скульптуры в передаче тел, пластика фигур. Светотеневая моделировка трехмерных объемов, передача архитектурного окружения. Особенности колористического решения. Иконография цикла. Фреска «Троица» в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции – первый пример синтетического художественного мышления средствами живописи. Реализация перспективы, пространства, объема. Монументальность и обобщение. Связь живописной практики с теорией Брунеллески. Иконография фрески. «Троица» Мазаччо в свете проблемы картины Раннего Возрождения. Наследие Мазаччо в искусстве его последователей – *Паоло Уччелло* (перспективные построения), *Доменико Венециано* (колорит), *Андреа Кастаньо* (скульптурность объемов). Живопись *Фра Анжелико* – путь от декоративно-готической манеры книжной иллюстрации до влияния искусства Мазаччо. *Фра Филиппо Липпи* - сочетание реалистической манеры Мазаччо с тонким лиризмом. Творчество Мазаччо - заложен вектор дальнейшего развития европейской живописи.

Живопись позднеготического стиля в Тоскане. Ориентация вкусов флорентийской знати на моду Бургундского двора. Красота и изящество «сказочного» мира готики в сочетании с отдельными новшествами открытий новаторов. Архаичная традиция продолжала свое развитие на фоне новаторского искусства Мазаччо (*Лоренцо Монако, Сассетта, Джованни ди Паоло*). *Джентиле да Фабриано* – яркий представитель интернациональной готики, традиция «мягкого стиля». «Поклонение волхвов» 1423, работа в городах центральной Италии (Флоренции, Сиене, Орвьето, Риме). **Интернациональная готика в Италии. Северные школы и мастера 1430–1500.** Интернациональный стиль как часть европейской художественной культуры. Центры готики в Италии - Ломбардия, Пьемонт, Верона. Роль придворной культуры в процветании готического стиля. Соприкосновение готики с поисками новых ренессансных форм, сближение куртуазной феодальной культуры и новой гуманистической образованности. *Стефано да Верона*. Связь с готической традицией искусства Франции и Германии. «Мадонна в саду роз», «Поклонение волхвов», 1435, плавность линий, влияние европейской готики. Рисунки Стефано да Верона. **Пизанелло.** Художник рыцарской культуры. Красота «осени средневековья» (Хейзинга) в соединении с традицией «эмпирического реализма». Пережил Мазаччо на 20 лет. Его творчество показывает разные грани множественных путей развития итальянского искусства 1 половины 15 века. Сложные переплетения и взаимодействие готики и нового ренессансного искусства. Работа при дворах Висконти в Павии и Милане, д'Эсте в Ферраре, Гонзага в Мантуе, Малатеста в Римини и Чезене, короля Альфонсо V в Неаполе. Любимец мантуанского двора. Традиции ломбардской миниатюры, искусства Альтикьеро и Стефано да Верона. Рисовальщик, живописец, медальер. *Пизанелло рисовальщик*. Мастерство линии, точность в передаче изображаемого объекта. Продолжение и развитие традиции Стефано да Верона, Джованнино де Грасси и

Микелино да Безоццо. На смену готической стилизации приходит «эмпирический реализм» с его точностью и индивидуальностью в воспроизведении увиденного (люди, пейзажи, лошади, костюмы, антики). По своему превосходит Леонардо. *Живопись* - сила готической традиции, влияние ломбардской иллюминированной книги («Мадонна с перепелом»). Элегантность готики, точность рисунка, реализм деталей. Росписи капеллы Пеллегрини в веронской церкви Санта Анастасия, 1438 «Св. Георгий и принцесса». Готический ковровый стиль в сочетании с большой достоверностью изображения. Особенности композиции - использование смелых ракурсов, но отсутствие единства. Отличия от четкости построений флорентийских новаторов Раннего Возрождения. Портреты принцессы (Джиневры д'Эсте?), 1439 Лувр и Лионелло д'Эсте, 1441, галерея Академии Каррара, Бергамо. Готическая традиция профильного портрета и реалистически тонкая проработка деталей. «Видение Мадонны святыми Антонием и Георгием», 1435-41, Лондон, Национальная галерея. Самая «ренессансная» картина Пизанелло. «Видение св. Евстафия», 1438-42, Лондон, Национальная галерея. Шпалерность, владение ракурсом, точность деталей в изображении животных. *Медали*. Традиции античных монет и медалей и геральдические решения в духе интернациональной готики. Соединение гуманистического начала со средневековой рыцарско-куртуазной культурой, опыта точных натуральных зарисовок с искусством рельефа. Конструктивность и лаконичность стиля. В медалях Пизанелло выступает более «ренессансным» мастером, чем в живописи.

Тема 2. Итальянские художественные школы 1450–1500 - Тоскана, Центральная и Северная Италия

Разнообразие направлений развития искусства. Формирование художественного языка Раннего Возрождения в региональных школах. **Архитектура.** Ориентация на памятники римской античности как источник художественных форм. Архитектура городского палаццо у Микелоццо ди Бартоломео. Творчество Л. Б. Альберти. Решение фасадов и внутреннего пространства храма и городского палаццо. Трактат «Десять книг о зодчестве». **Скульптура.** Следование творческим принципам Донателло в сер. 15 в. *Лука дела Роббиа, Бернардо Росселино, Дезидерио да Сеттиньяно* (рельеф, гробница, портрет). Усиление натуралистических тенденций во второй половине столетия. Скульптура А. дель Веррокио.

Тосканская школа живописи – Флоренция, Сиена, Перуджа.

Пьеро делла Франческа (1410/20 – 1492). Классика Раннего Возрождения. Художник и теоретик. Трактаты «О живописной перспективе», «Книжица о пяти правильных телах». Изучение геометрии твердых тел и трехмерных фигур. Математические исследования направлены на открытия порядка Вселенной. Первые уроки обучения в родном городке Борго–Сан-Сеполькро. 1435-1440 – работа во Флоренции. Влияние флорентийской школы живописи. Работа с Доменико Венециано (фрески в церкви Санта-Мария-Нуова во Флоренции). От него воспринял уроки цвета и освещения. Серьезное знакомство с правилами перспективы. Роль Джотто, Брунеллески, Донателло, Уччелло, Альберти. Заказы в Перудже, Лорето, Ареццо, Ферраре, Урбино, Римини, Риме, но потом неизменно возвращался в свой родной город. Работа в Ферраре, знакомство с живописью Рогира ван дер Вейдена. «Крещение Христа», 1445, Лондон, Национальная галерея. Передача света, воздуха, пейзажа, красота и благородство света. Соединение итальянской классической художественной традиции (пластика тел) с опытом северных мастеров в передаче окружающего мира (точность, детали). Фрески церкви Сан Франческо в Ареццо, 1452-1466. Цикл «История животворящего Креста», вдохновленный «Золотой легендой». Основные сцены: «Благовещение», «Сон императора Константина», «Прибытие царицы Савской к царю Соломону», «Испытание Креста», «Царь Иракий приносит Крест в Иерусалим», «Битва Константина с Максенцием». Знание перспективы, построение пространства с классической архитектурой, прекрасный рисунок, исключительное чувство гармонии, ритм, ракурсы, монументальность, передача

дневного света, богатство и красота колорита. «Бичевание Христа», 1455-1460, Урбино, Музей. Драматический момент евангельской истории исполнен красоты и представлен в антикизированной обстановке. Геометрия композиционного построения картины. Парный портрет урбинского герцога Федерико да Монтефельтро и Баттисты Сфорца, 1465-1472, (Флоренция, Уффици). Традиция профильного портрета, пейзаж и связь и нидерландской живописью. Новый тип ренессансной личности в искусстве портрета. Сцены Триумфов на обороте – тема *all'antica* в итальянской художественной культуре. «Мадонна Синигалья», 1474 (Урбино, Дворец Дожей, Национальная галерея делле Марке). Вдумчивость персонажей, их неподвижность. Ощущение драгоценности всего. Высшая мудрость и красота во всем. В деталях сказывается влияние фламандских мастеров. Геометрическое построение торцевой стены – многое из этого в дальнейшем будет в голландской живописи XVII века. Алтарь Монтефельтро, 1483-1491 (Милан, галерея Брера). Заказан по случаю смерти супруги Федерико да Монтефельтро, Баттисты Сфорца (1472). Алтарная картина эпохи Возрождения, тип *sacra conversazione*. Развитие пространственной структуры картины на основе линейной перспективы. Композиция «Мадонна в арке» в творчестве итальянских художников. Скрытые смыслы, аллегории и символы картины. Живопись Пьеро делла Франческа и ее роль для итальянского Кватроченто. Реализация принципов раннеренессансной картины. Монументальность, гармония и баланс. Линейная перспектива, передача архитектурных построений и пластики обобщенных «правильных» фигур, дневного света и пейзажа, прекрасный рисунок, красота колорита. Усовершенствование техники живописи – отказ от яичной темперы и обращение к масляной живописи.

Флорентийская школа. Поиски новых средств художественного выражения. Платоновская академия во Флоренции, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола и философия неоплатонизма. Исключительная роль рисунка и объема. *Disegno* как важная часть художественного процесса. Рисунки античной скульптуры, рисунок как метод запечатлеть реальность, а также передать движение, анатомию человека, эмоции. *Антонио Поллайоло* и его брат Пьеро – рисунок как способ передать анатомию человеческого тела и его движения. *Андреа Веррокьо* – скульптор, живописец, рисовальщик. Флоренция эпохи Саванаролы. Творчество *Сандро Боттичелли* («Рождение Венеры», «Весна» (Флоренция. Галерея Уффици). Поэтическая грация образов, *античные мотивы и аллегории*. Традиция живописи *Фра Филиппо Липпи* (второй учитель Боттичелли), работы его сына *Филиппино Липпи* (ученик Боттичелли). *Доменико Гирландайо* – повествовательная манера крупных фресковых циклов, портреты. *Живопись флорентийских палаццо*. Портретная живопись, украшающая интерьеры дворцов флорентийских купцов и банкиров. Традиционный для Италии профильный портрет дополняется благодаря знакомству с опытом нидерландских мастеров трехчетвертным портретом и в анфас (Боттичелли «Портрет молодого человека», 1480-85, Национальная галерея, Лондон). Живопись кассоне, а также деревянных панелей (*spalliera*), декорирующая стены комнат, с историями из классической мифологии и истории. «Венера и Марс» Боттичелли, ок. 1485, Лондон, Национальная галерея.

Сиена и Перуджа. В XV веке былая слава и могущество Сиены идут на убыль. Архаичная традиция живописи, продолжение стилистики живописи Дуччо. *Лука Синьорелли* – работа по всей Центральной Италии. В Сиене живет *Пинтуриккьо*, который с успехом работает также в Перудже и Риме. Характеристика работ. *Пьетро Перуджино* – наиболее знаменитый живописец региона последнего десятилетия XV в. Медитативность, баланс, гармония, внутренняя тишина. «Введение во храм». Мадонны.

Падуанская школа. Андрея Мантенья. Ученик Скварчоне, изучение и копирование предметов античности. Влияние Учелло и Донателло, работавших в Падуе. Классическая античность, мир величественной застывшей римской классики становится магистральной темой в творчестве. Роль Падуанского Университета для культуры этого региона. «Ученое» отношение Мантеньи к теме. *Росписи капеллы Оветари и Эремитани*

в Падуе (1450-1451, 1453-1457) - «Мученичество св. Христофора», «Перенесение тела св. Христофора» и особенно «Крещение Гермогена», «Св. Иаков перед Агриппиной», «Шествие св. Иакова на казнь», «Казнь св. Иакова» – новизна композиции, возможности перспективы, смелость пространственных решений, особая передача объемных форм, «археологический стиль», роль архитектуры, смелые ракурсы. *Алтарь Сан Дзено в Вероне*, между 1457 и 1460. Тип *sacra conversazione* - святое собеседование. Новаторское решение в решении формы полиптиха. «*Смерть Марии*», 1460-е, Прадо, Мадрид – объемные, крупные фигуры, монументальность, пространство переднего плана, свет, пейзаж (вид на озеро из башни замка Сан Джорджо в Мантуе). Работа для герцогов Гонзага в Мантуе в качестве придворного художника (с 1459 года). «*Триптих из Уффици*» («Принесение во храм (Обрезание)»), «Поклонение волхвов», «Вознесение», ок. 1460 или 1466-1467). Мощь, монументальность, красота колорита. *Росписи Камеры дельи Спозы* («комнаты супругов») в герцогском дворце в Мантуе, 1465-1474. Иллюзионистическое решение с использованием перспективы. Имитация декорации плафона из стукка. Целостность композиции. Анализ отдельных сцен: «Двор Гонзага», «Встреча Лодовико Гонзага с сыном Франческо» - организация пространства, пейзаж, бытовые сцены, элементы античности, колорит. Изобразительные и выразительные возможности перспективы. *Тема св. Себастьяна* в творчестве Мантеньи (Вена, Париж, Венеция), сравнительный анализ в рамках этапов творчества. Монохромные произведения живописи Мантеньи – передача в живописи качеств скульптурного рельефа. «*Триумф Цезаря*», 1485-1495 (Лондон, Хэмптон-Корт). Девять монохромных холстов в технике гризайли. Еще одна грань античного «археологизма» Мантеньи. Масштаб, героика. Передача движения, эффект театральности и зрелищности. «*Мертвый Христос*» (Милан, Брера) – поздняя работа. Прямая перспектива. Драматичность замысла.

Школа живописи в Венеции и Венето. Венеция XV веке - великая республика, крупнейший центр мировой торговли. Традиции византийского искусства, золото мозаик, связь с Османской империей. Удивительный венецианский колоризм, восходящий к драгоценности византийской мозаики. Сильное северное влияние на венецианскую живопись, связи с Нидерландами. В Венеции особое распространение получили алтари-полиптихи (в силу отсутствия фрески). 40-е гг. XV века – семейство Виварини, (Мурано). В Венеции с 1457. Большая орнаментальность, предметность сказочность. «Мадонна с Младенцем» (Нью-Йорк, Метрополитен-музей), «Мадонна со свечой» (Милан, Брера). Доминирующее направление в живописи – Джентиле Беллини (1429 – 1507). «Мадонна с младенцем и донаторами», 1460 (Берлин, Государственный музей), «Исцеление Пьетро деи Людовичи», 1501 (Венеция, Галерея Академии). *Антонелло да Мессина* (ок. 1430 – 1479) в Венеции. Родом из Сицилии. Работал при неаполитанском дворе. Освоил технику масляной живописи. Ок. 1475 в Венеции. Соединение нидерландского натурализма с венецианским колоризмом. Передача воздуха, света, плоти. Портретная живопись «Мужской портрет» (Лондон, Национальная галерея). Портретное сходство, передача материи, глаз, индивидуальности. Ренессансный образ героя, световая среда, красота окружающего пространства, построенного по законам перспективы - «Св. Иероним в келье», 1475, (Лондон, Национальная галерея), «Св. Себастьян», 1475, (Дрезденская картинная галерея.)

Джованни Беллини (ок. 1430 – 1516). Представитель художественной династии Беллини. Отец Якопо Беллини. Рисовальщик. Испытал влияние Мантеньи и Антонелло да Мессина. «Моление о чаше», ок. 1459 (Лондон, Национальная галерея), «Коронование Богоматери», 1475 (Пезаро, Городской музей), «Св. Франциск», 1481 (Нью-Йорк собрание Фрик). Мадонны с Младенцем - «Мадонна с деревцами», 1487 (Венеция, Академия) «Мадонна на лугу» (Лондон, Национальная галерея). Тишина и безмолвие, особое состояние созерцания, безмятежность, свето-воздушная среда. Тип *sacra conversazione* «Мадонна со святыми», ок. 1506 (ц. Сан Дзаккария, Венеция). Светящиеся краски, внутренний свет. Достиг единства формы, композиции, фигур, пейзажа «Портрет

дожа Леонардо Лоредана», 1504, (Национальная галерея, Лондон) – шедевр портретного искусства Джованни Беллини (почти в фас, передача костюма и ткани, индивидуальность портретируемого, одухотворенность образа). Черты художественной манеры Д.Беллини в творчестве его младшего современника Чимы да Конельяно. *К.Кривелли* (1430/35 – 1495) - Последний представитель муранской школы. Работы отличает напряжение между реальным и нереальным. Духовная или мистическая окрашенность отдельных произведений. Резкая очерченность фигур и предметов. Включал как бы «реальные» изображения драгоценных камней или цветного стекла.

Феррарская школа живописи. Группа художников, работавших во второй половине XV века при дворе герцогов д'Эсте. Художественный язык этой северо-итальянской школы отличает использование аллегорий, которые широко использовались в оформлении герцогских резиденций. Студиоло дворца Бельфьоре (Козимо Тура). Фрески палаццо Скифанойа (*Козимо Тура, Франческо Косса, Эрколе дей Роберти*). Сложный астролого-аллегорический ансамбль на сюжет 12 месяцев. В живописи Феррарской школы прослеживаются влияния искусства Мантеньи, Пьеро делла Франческа, опыт живописцев Мантуи, Венеции, Болоньи, Флоренции.

Тема 3. Северное Возрождение. Нидерландская школа живописи XV века

Северное Возрождение в Европе – особый путь развития. Искусство «Ars Nova». В системе пластических искусств почти безраздельное главенство живописи. Развитие станковой картины, техника масляной живописи. Особый северный реализм и мировидение, порожденные пантеистической картиной мира, где человек есть часть Вселенной. Нидерланды в XV века - одна из самых передовых стран Европы по развитию городов, промышленности и торговли. Формирование ренессансной культуры шло медленнее, чем в Италии и имело свой путь развития. До конца XIV века были сильны влияния французской и немецкой готики. Национальная школа начинает складываться к концу XIV столетия после объединения нидерландских провинций под властью бургундских герцогов в независимое государство. Главные центры нового искусства - богатые города южных провинций Фландрии и Брабанта – Брюгге, Гент, Брюссель, Турнэ. Ведущее место среди североевропейских художественных школ в XV веке. Соединение традиций франко-бургундской куртуазной культуры и бюргерского практицизма. Творчество Робера Кампена (Мастера из Флемаля) - архаизм и новации. «Рождество» (Дижон), триптих «Благовещение» (Нью-Йорк), «Мадонна у камина» (СПб), фрагменты алтарных композиций (Франкфурт, Мадрид).

Ян ван Эйк (1390 / 1400 – 1441). В творческой биографии много «белых пятен», Происходил из дворянской среды, родился в Маасейке, неподалеку от Маастрихта. Творчество, особенно раннее, связано с искусством книжной миниатюры, братьями Лимбургамы, а также с мастером Мельхиора Брудерлама, которые работали при бургундском дворе в начале XV века в стиле лионской живописи XIV века. Реалистическая точность изображения. В 1422 работал в Гааге для Иоанна Баварского, в 1425 - в Брюгге и Лилле как художник Филиппа Доброго, герцога Бургундии, в 1428 был отправлен в Португалию, чтобы сделать портрет Изабеллы Португальской, будущей жены Филиппа Доброго. В 1431 становится придворным живописцем, живет в Брюгге. Написал большое количество религиозных композиций, а также портретов (придворной бургундской знати, представителей церкви и бюргерства своей страны). В 1432 завершил работу над Гентским алтарем, начатым его братом Хубертом (умер в 1426). Большой полиптих, состоящий из 12 дубовых створок. Программа росписи, иконография, поворотный момент для алтарной живописи Северной Европы. «Портрет мужчины », 1433, (Национальная галерея, Лондон). Считается автопортретом художника. Достоверность портретного сходства, реализм в деталях, передача естественного света, целостность образа. Был новатором в области портрета, заменив погрудный тип поясным, ввел трехчетвертной поворот. («Тимофей» ,1432, «Портрет человека в красной шапке»,

1433, «Портрет жены, Маргариты ван Эйк», 1439). Одна из самых известных работ - «Портрет четы Арнольфини », 1434, (Национальная галерея, Лондон). Особенности композиционного решения портрета в интерьере с зеркалом. Иконография, символика деталей. «Мадонна канцлера Ролена» (1435) – выразительность целого и деталей (великолепные одежды коленопреклоненного канцлера Бургундии) – перспектива, свет, целостная картина мира с пейзажем и средневековым городом, раскинувшаяся во всем великолепии реалистично переданных деталей.

Рогир ван дер Вейден (ок 1400 – 1464). В творчестве – отход от универсализма Яна ван Эйка, внимание к индивидуальности человека, попытка раскрыть ее, психологизм, эмоциональная насыщенность, драматическое начало, временами переходящее в трагедию. Индивидуализация религиозного чувства. Творческая манера – обобщенность композиции, лаконизм цветовых оттенков, точность линейного ритма. Родился в Турнэ, учился у Робера Кампена. О жизни и творчестве мало документальных источников. Сохранилось очень мало работ, подписанных или достоверно известных, что они выполнены им собственноручно. В расцвете славы на него работала большая мастерская. Многие произведения приписываются ему на основании стилистического сходства. Огромная часть работ утеряна. Вероятно, что ранние годы провел в Брюгге с ван Эйком. С 1435 и до конца своей жизни работал в Брюсселе (резиденция герцога Бургундского). Официально стал там городским живописцем – новый тип буржуазного гения (Э. Панофски). Многочисленные заказы от герцогского двора Филиппа Доброго, представителей знати, купцов, а также монастырей. «Снятие с Креста», Прадо, Мадрид - сделана по заказу гильдии арбалетчиков Левена. Нарушение привычного канона - фигура Марии, падающей в обморок, преисполнена драматизма. Большая эмоциональная насыщенность, все строится вокруг трагического переживания происходящего. Алтарь Девы Марии, так называемый Алтарь Мирафлорес, 1445, (Берлинская картинная галерея). Трехстворчатый алтарь - значительные эпизоды из жизни Богородицы и Христа – Умиление, Оплакивание, Явление Деве Марии. «Страшный суд», 1443-1445 (по заказу канцлера Ролена для госпиталя в бургундском городе Бон в окрестностях Дижона, где находится по настоящее время) Масштабная композиция, сопоставимая с Гентским алтарем ван Эйка. Поездка в Италию, 1450 – Рим, Феррара, Флоренция. Интересовали художники консервативного направления – Фра Анжелико, Джентиле да Фабриано. Знакомство итальянцев с техникой масляной живописи. Выполнил по заказу Медичи «Мадонну», (Уффици), портрет Франческо д'Эсте, 1460, (Метрополитен Музей, Нью-Йорк). Знакомство с творчеством итальянских живописцев нашло отражение в «Алтаре Иоанна Крестителя», триптихе «Семь тайнств» и «Поклонение волхвов», выполненных по возвращении во Фландрию. Множество портретов – представители бургундской знати. Новый тип, в котором нашли отражение социальная среда, и ее традиции. Внимание к изображению рук модели, облагороженные черты вытянутых лиц. Портреты Филиппа Доброго, после 1450 (Музей изящных искусств, Дижон), Антуана Бургундского (Королевские музеи изящных искусств, Брюссель), Женский портрет, ок, 1460 (Национальная галерея, Вашингтон). В значительной мере определил путь дальнейшего развития живописи во второй половине столетия в Нидерландах, Франции, Германии и Испании.

Гуго ван дер Гус (ок. 1420-25 – 1482) –творчество ознаменовало собой позднюю стадию развития зрелого стиля нидерландской живописи 15 века. В отличие от своих предшественников изображаемый им мир лишен пантеистической окрашенности. Земная и божественная жизнь разделены. Жизнь реальная представляется в многообразии ее проявлений. До 1475 года работал в Генте, потом в августинском аббатстве недалеко от Брюсселя. Его самая большая и известная работа - триптих "Поклонение волхвов" или "Алтарь Портинари", 1475-1476, (Флоренция, Уффици). Написан по заказу итальянского банкира Томмазо Портинари для церкви святого Эгидия госпиталя Санта-Мария-Нуова во Флоренции. На центральной панели (2,5 x 3 м) - Мария и Иосиф с младенцем в окружении

волхвов и ангелов. На боковых панелях - члены семьи Портинари в сопровождении своих святых покровителей. Композиционное построение центральной сцены алтаря Портинари «Поклонение младенцу Христу» - глубина пространства, группы действующих лиц, архитектурные кулисы, передача трехмерной глубины. Монументальность, духовная значительность образа. Анализ композиции и иконографии. «Поклонение волхвов» (Берлин, Далем), «Смерть Марии» (Брюгге). – «Поклонение пастухов», ок. 1480 (Берлин-Далем, Музей) – возможно, сказались впечатления Гуго ван дер Гуса от мистерий (фигуры пастухов, образы которых, могли быть навеяны театрализованными представлениями).

Творчество художников второй половины 15 века. Использование достижений своих предшественников. Ганс Мемлинг. Вышел из мастерской Р. ван дер Вейдена., влияние искусства ван Эйка. Живописная школа Брюгге утонченность, изящество, четкость композиции, усиление декоративного начала – триптих «Обручение св. Екатерины» (Брюгге), «Поклонение волхвов» (Брюгге), триптих «Страшный суд» (Гданьск), панно и медальоны «Раки св. Урсулы». Портреты: парные супружеские портреты, сосредоточенность, пейзаж в портрете, черты итальянской живописи – диптих Мартина Ньювенховен, парный портрет супругов Портинари, «Сивилла Самбетта», «Портрет молодого человека с медалью». Психологизм. Герард Давид. Работа в Брюгге, испытал влияние ван Эйка. Много архаичного, тяжелая композиция, пышность, условность колорита - триптих «Крещение Христа» (Брюгге), «Мадонна среди роз» (Руан). Альберт ван Оуватер - работа в Гарлеме, глава северо-нидерландской школы; влияние ван Эйка. Писал религиозные композиции и пейзажи: перспектива, освещение, пластика фигур - «Воскрешение Лазаря» (Берлин, Далем). Его ученик Гертген тот Синт Янс, был монахом; испытал влияние Г. ван дер Гуса. Тонкая эмоциональность, внимание к пейзажу и деталям, контрасты светотени, композиционная выстроенность фигур и пейзажа, – фрагменты триптиха «Страсти Христовы» (Вена), «Иоанн Креститель в пустыне» (Берлин, Далем), «Рождество» (Лондон, Национальная галерея).

Иероним Босх - из семьи художников, работал в Хертогенбосхе. Один из самых таинственных и загадочных художников. Статусное положение в бюргерской среде. Кризис мировосприятия, влияние философии адамитов, сильное морализаторское начало. Триптих «Воз сена», триптих «Сад земных наслаждений», «Несение креста», «Корабль дураков», «Семь смертных грехов», «Иоанн на Патмосе». Иконография и символы в картинах Босха.

Тема 4. Французская и немецкая художественные школы XV века

Франция. Для французского искусства XV столетие было переходной эпохой. В художественном отношении - сложная борьба старого и нового. «Осень средневековья» (по Хейзинга) на одном полюсе культуры и ее итальянизация на другом. В целом, сложная и многообразнее картина. Столетняя война с Англией за Фландрию и французские провинции. Социальный и политический кризис в стране в первой половине века. Карл VII и Людовик XI – усиление власти. Середина века - объединение страны. Развитие литературы. Творчество Ф.Вийона – жанр новеллы, мистерия, фарс. **Архитектура.** Храмовое строительство – достраиваются уже начатые ранее соборы - стиль пламенеющей готики. – Ратуши, фахверковые здания. **Скульптура.** Преимущественно продолжение готических традиций. (К.Слютера и его школа) **Живопись.** Богатые традиции французской книжной миниатюры. Миниатюра во Франции долгое время играла роль живописи, где новые художественные идеи воплощались наряду с монументальными композициями. Сильное влияние нидерландской живописи - новый нидерландский реализм для французских художников был ближе, чем ренессансные открытия итальянцев. Сильное присутствие нидерландских мастеров - уроки живописи Робера Кампена и Яна ван Эйка. Новый реализм и его влияние на позднюю готику. Сложение национальной живописной школы. Художественные центры - Тур, Бурже, Мулен, Авиньон, Экс.

Жан Фуке. Художественный стиль складывался под влиянием Яна ван Эйка и нидерландской школы: трехчетвертной портрет, появившийся в Нидерландах раньше, чем в Италии, изображение портретируемого в замкнутом пространстве; любовь к пейзажу, интерес к деталям. Путешествие в Италию, блестящая реализация опыта знакомства с Ренессансом. Становится придворным художником Карла VII; – портрет Карла VII, диптих Этьена Шевалье, портрет Ж. дез Юрсен, миниатюры к «Иудейским древностям» Иосифа Флавия. После Жана Фуке разработка новаторских приемов в живописи принадлежала нидерландским художникам - Бартельми д'Эйку ("Благовещение" из Экса, миниатюры к роману "Влюбленное Сердце короля Рене"), анонимному Мастеру Коэтиви и другим. Прованская школа: «Благовещенье» («Мастер Благовещенья из Экса»), миниатюры «Сердца объятого любовью», «Неопалимая купина» (Н.Фроман). Авиньонская школа: религиозная тематика, реминисценции готики, драматизм - «Оплакивание» из Вильнев-лез-Авиньон, «Коронование Богоматери» (А.Шаронтон). Мастер из Мулена: влияние нидерландского искусства, элегантность - «Портрет неизвестного со св. Маврикием», Муленский триптих.

Германия. Как и Нидерланды сохраняла глубокую связь с традициями готики. Зарождение Ренессанса - осмысление новой роли человеческой личности, состоявшееся в Италии к концу 14 века, в Германии началось только в 15 столетии и растянулась на долгое время. Духовная жизнь полна контрастов, нет синтетической интеграции, присущей нидерландскому пантеизму. Новое проявлялось импульсивно и непоследовательно. От поздней готики перегруженность деталями, дробность. Отдельные успешные попытки соединить старую средневековую традицию с новым стилем были в скульптуре. На развитии художественных центров сказывалась сильная раздробленность Германии. Культурные центры Северной Германии были связаны со странами Северной и Восточной Европы, Южной Германии с Италией. Наибольший интерес представляет искусство немецких живописцев (особенно южные земли). Роль церкви как заказчика. Живопись - преимущественно церковные алтари. Станковая живопись появляется только к концу 15 столетия.

Архитектура. Преобладание готического стиля: распространение «зальных» церквей, тяга к развитой архитектурной декорации. **Скульптура.** Петер Патлер и обновление пластического образа при пражском дворе Карла IV; творчество Г. Мульчера и Н. Герхарта. **Живопись.** Укорененность позднеготического искусства на севере – интенсивность колорита (Н. Франке). Южно-германские города. Л.Мозер: работа в Вальдерштадте и Ульме; передача пространства городского пейзажа, ландшафт – Тифенбронский алтарь. К.Витц: работа в Базеле; библейские сюжеты, жанровая трактовка, пейзаж, использование перспективы, передача пространства с естественной точки зрения («Хожение по водам», «Св. Екатерина и св. Магдалина», Страсбург). Г.Мульчер - работа в Ульме, живописец и резчик; передача человеческой фигуры, все исполнено драматизма («алтарь «Страсти Христовы», Берлин). С. Лохнер: работал в Кельне; влияние нидерландской живописи, сочетание нового и традиционно средневекового, декоративность – алтарь Кельнского собора. М. Шонгауэр работа в Кольмаре, Брейзахе; влияние Р. Ван дер Вейдена («Мадонна в беседке из роз» (Кольмар); графика – гравюра на меди, преобразование традиционной техники, эмоциональность трактовки образов, новое чувство реальности – сцены «Страстей Христовых». М. Пахер - работа в Брунке и Тироле. Ясность композиции, использование линейной перспективы – алтарь св. Вольфганга (Зальц-Каммергут), алтарь отцов церкви (Мюнхен, Ст. Пинакотекка).

Тема 5. Высокое Возрождение в Италии. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения. Высокое Возрождение как наивысшее проявления классических черт Возрождения. Период исключительный по своему вкладу в художественную и мировую культуру. Хронологическая протяженность невелика – всего несколько десятилетий (с конца 15 века

и до 1530-х годов), но отличается потрясающей продуктивностью. Время величайших гениев – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, художественного взлета, но одновременно политического и экономического спада (рефеодализация, борьба с турками и крупными государствами Севера Европы, несостоятельность итальянской церковной реформы, И.Лойола и иезуиты). Характеристика основных черт стиля. Изменение художественного метода – отход от «математической» модели мира Кватроченто, новое представление о масштабах человеческой личности, новое отношение к природе, обобщенность и масштабность образов, высокий идеал, духовность. Образ идеально прекрасного человека монументализирован. В нем передается универсальный охват действительности. Перемены в соотношении и значимости локальных художественных школ. Папский Рим – главный художественный центр, крупнейший заказчик (меценатство пап Юлия II и Льва X), куда стекаются лучшие художники других школ. Пример новой культуры авторитарного государства – образец для развития культуры будущего европейских монархий. Флоренция – колыбель Раннего Возрождения с рубежа 15-16 веков постепенно начинает терять былую значимость. Однако там начинали свой путь Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Миланское герцогство – работали Браманте и Леонардо, Пармская школа – деятельность Корреджо. **Архитектура Высокого Возрождения.** Рим – центр мирового католицизма. Древние руины и наследие античности – новое открытие античности. Укрупнение архитектурных ансамблей. Постройки Донато Браманте в Риме: Темплетто, ансамбль Бельведера, начало строительства собора Святого Петра. Наследие Браманте и его значение для архитектуры XVI века. Рафаэль как архитектор Виллы Мадама. Появление художника нового типа – масштабная творческая личность с высоким уровнем артистического самосознания, большой багаж знаний.

Леонардо да Винчи, 1452-1519. Художник-ученый. Неразрывная связь художественных и научных интересов. Рисунки, анатомические штудии. Характеристика творческого метода и художественного мышления. От математически-структурного моделирования Кватроченто к одухотворенной передаче окружающего мира в световоздушной среде как оптической иллюзии на плоскости. Ранний период творчества. В мастерской Верроккьо. Работа во Флоренции и Милане (у герцога Сфорца Леонардо в первую очередь инженер, и лишь потом художник). Возвращение во Флоренцию. (Ангел из «Крещения Христа», Верроккьо, ок. 1470, Уффици, «Благовещение», ок. 1472-1474, Уффици, «Мадонна Бенуа», ок. 1478, Эрмитаж, «Портрет Джиневры деи Бенчи», ок. 1480, Вашингтон, Национальная галерея, «Мадонна Литта», ок. 1480, Эрмитаж, «Поклонение волхвов», 1481. Уффици – преобразование алтарной композиции. Миланский период. Ведущий художник Италии. Новые задачи в архитектуре (проблемы проектирования города, центрально купольного сооружения) в скульптуре – сооружение конного памятника, в живописи – работа в монументальной фреске и алтарной картине. Преодоление художественных принципов Раннего Возрождения. Скачок к новому качеству – от композиций с геометрической перспективой к перспективе воздушной (оптической). Проблема светотени, объемной моделировки. Конный монумент Франческо Сфорца по заказу Лодовико Моро – единственное крупное скульптурное сооружение Леонардо. Работа более 10 лет, глиняный слепок погиб. Рисунки памятника, сделанные на разных стадиях работы. Завершает традицию кватрочентистского конного монумента («Гатамелата» Донателло, «Коллеони» Верроккьо). Алтарная картина «Мадонна в гроте», 1483-90/94, Лувр. Отход от статики образов Кватроченто, черты идеального стиля – обобщенное величие, внутренняя сосредоточенность, «воплощение человеческого образа в состоянии гармоничного бытия» (по Е.И. Ротенбергу). «Мадонна Литта», середина 1480-х, Эрмитаж – красота композиционного решения. Мягкая лепка лица, одухотворенность. Фреска «Тайная вечеря». Эксперименты с красками и грунтом. Трагическая судьба. Иконографическая традиция «Тайной вечера» в живописи Кватроченто (Андреа дель Кастаньо, Гирландайо). Особенности композиционного и художественного решения Леонардо. Особая глубина, многозначность. Динамика построения. Новые принципы

связи фрески с архитектурным пространством. Воздействие фрески на весь архитектурный ансамбль – путь для мастеров Высокого Возрождения в решении фресковых циклов – Рафаэль, Микеланджело. «Мона Лиза», ок. 1503, Лувр – новый шаг в развитии портретного искусства Возрождения. Портретный образ поднят по своей значимости до уровня других живописных жанров. Леонардовское «сфумато». «Св. Анна с Марией и младенцем Христом», между 1508-1512, Лувр, одноименный картон, ок. 1500, Королевская Академия, Лондон, «Иоанн Креститель». Лувр. Поздние произведения – зарождающиеся качества новой фазы искусства. Рисунки Леонардо – это не только вспомогательный материал, рисунок приобретает самостоятельное художественное назначение. Широкий репертуар, многообразная манера исполнения. Туринский Автопортрет, 1510-1513 рисунок как отражение нового метода наблюдения и эмпирического познания.

Рафаэль Санти (1483 – 1520) – классическая линия в искусстве Высокого Возрождения. Время ученичества в Урбино, одном из центров гуманистической культуры. Дальнейшее обучение в Перудже у Пьетро Перуджино. Влияние учителя, совместная работа. «Мадонна Конестабиле» 1504 (ГЭ) – новый подход к формату тондо по сравнению с работами художников Кватроченто (Филиппо Липпи, Боттичелли). Алтарный образ «Обручение Марии», 1504 (галерея Брера, Милан) – гармония как принцип композиционного построения. Флоренция. Влияние Леонардо и Микеланджело. Новый этап творчества. Цикл мадонн («Мадонна с щегленком», Уффици). Пирамидальность композиции, плавность линий, пластическое решение в передаче объема. Дальнейшие поиски форм крупной алтарной картины – влияние Леонардо и Фра Бартоломео («Мадонна Ансидеи», 1506-07, Национальная галерея, Лондон). Работа над крупной многофигурной композицией «Положение во гроб», 1507 (галерея Боргезе, Рим). Работа в Риме по заказу папы Юлия II. Станцы Ватиканского дворца и смежный зал. Мощные по насыщенности образы, монументальность. Синтез масштабного замысла и монументально-декоративного решения. Идеальная программа. Анализ композиций. Эволюция от гармонии к драматизации образа и динамического движения. Продолжение темы мадонны в творчестве («Мадонна Альба», ок. 1509, Национальная галерея Вашингтон, «Мадонна в кресле», ок. 1516, Галерея Питти, Флоренция). «Сикстинская мадонна». 1513, Дрезденская галерея. Вершина пластического стиля Рафаэля, своеобразный итог творческих поисков. Возможности монументальной алтарной картины в интерьере храма. Духовный контакт со зрителем. Портреты («Портрет папы Юлия II», 1511, Уффици; «Дама в покрывале», 1513, галерея Питти, Флоренция; «портрет кардинала», 1518, Прадо, Мадрид) Реальный облик человека, усиление конкретности в характеристике модели. Последние годы творчества. Росписи виллы Фарнезина, 1515-18. Картон для гобеленов для украшения Сикстинской капеллы, 1515-16 музей Виктории и Альбера, Лондон. Лоджии в Ватиканского дворца, 1519 – последний монументальный цикл. Рисунки Рафаэля.

Микеланджело Буонарротти (1475- 1564 – величайший художник эпохи, исключительная роль даже среди «титанов Возрождения». Творческий путь как отражение «магистральной линии в искусстве итальянского Возрождения» (Е.И. Ротенберг). Наиболее яркое воплощение гуманистического идеала эпохи и ренессансного антропоцентризма. Высочайшая насыщенность образов. Все доведено до максимума. Проявление гения в разных видах пластических искусств, но в скульптуре это выражено наиболее ярко. Безраздельное господство темы человека в творчестве. *Скульптура*. Ранние годы. Флоренция – в мастерской Гирландайо, Платоновская академия Медичи. Знакомство с античными памятниками. Обучение у Бертольдо ди Джованни, ученика Донателло. Традиции флорентийской скульптуры 15 века. Рельеф «Мадонна у лестницы». В Болонье испытал воздействие скульптуры Якопо делла Кверча. Поездка в Рим, впечатлен античными древностями. «Пьета», 1497-1501. Цельность, классическая ясность и монументальность образа. Статуя «Давида», 1501-1504 во Флоренции – пластика

Высокого Возрождения, концентрация волевого напряжения. Папский заказ «Гробница Юлия II», 1515-16, образ человека несокрушимой мощи, в образах Пленников» тема неразрешимого конфликта, предтеча кризиса ренессансной эпохи. *Роспись потолка Сикстинской капеллы*, 1508-12. Программа росписей, композиционные особенности, новаторство, монументальность, человек-герой. Эволюция художественного языка мастера. «Капелла Медичи», ц. Сан Лоренцо во Флоренции, 1520-34, глубокий философский смысл темы жизни и смерти, высокая драматическая выразительность. Синтез скульптуры и архитектуры. Поздний период творчества, Рим. Изменения в художественном языке мастера в условиях изменившейся действительности и наступления господства маньеризма в искусстве. «Страшный суд», 1535-41 – тема предстает величайшей трагедией вселенского масштаба. Росписи капеллы Паолина, в Ватикане, 1542-50 – усиление трагического иррационального начала. Поздние скульптурные работы «Положение во гроб», 1550-55, Санта Мария дель Фьоре, Флоренция, «Пьета Ронданини», ок 1455-64 – утрата классической красоты и мощи, высокая одухотворенность образов, многообразие эмоциональных оттенков скорби и печали. Историческое значение искусства Микеланджело.

Джирожджоне (1476/1477 - 1510). «Венецианский Леонардо». Венецианский колоризм. Роль света и цвета. Исключительное значение пейзажа. «Гроза», Спящая Венера», «Юдифь».

Тема 6. Итальянская художественная школа в XVI веке. Позднее Возрождение и маньеризм.

Социально-экономическая и политическая ситуация в истории европейских стран в XVI в. Роль великих географических открытий. Судьбы гуманизма и трансформация былых гуманистических идеалов. Реформация и контрреформация, Тридентский собор. Новое восприятие мира и личности – переломный момент в эволюции культуры Ренессанса. Мировосприятие через развивающийся конфликт, нарастающее напряжение во взаимодействии человека со средой - характерные черты итальянской культуры Позднего Возрождения. Падение Рима, кризис католицизма. Использование художественных стандартов Микеланджело, Рафаэля, Корреджо с усилением иррационального и интеллектуального начал, эфемерности мира, повышенного спиритуализма. Разрыв с нормами классического Возрождения. Маньеризм как основной творческий метод, его идейная основа. Характеристика стиля. Напряженность форм, их манерная изощренность, изломанность линий, деформированность фигур, эффекты освещения и перспективы, перегруженность композиции, резкость колористических сочетаний.

Архитектура. Завершение классического ренессансного зодчества. Рим. Перепланировка «идеального города». Антонио да Сангалло, Бальдассаре Перуцци. Микеланджело и особенности его архитектурного мышления. Библиотека Лауренциана во Флоренции, собор св. Петра, площадь Капитолия в Риме. Появление протобарочных признаков. Дж. Б. Виньола - городские общественные сооружения. Ордерные формы и пропорции. Андреа Палладио – вилла Барбаро в Мазер, вилла Ротонда. «Базилика» в Виченце, театр «Олимпико». **Скульптура.** Черты маньеризма, иррациональность, напряжение. Поздние работы Микеланджело. *Бенвенуто Челлини* (1500-1571) - скульптор, ювелир, теоретик искусства. Автор «Жизнеописаний...», трактата «Об искусстве ваяния», сонетов и стихов. Как бы классические формы скульптуры отличаются дробностью, повышенное внимание к деталям, декоративизмом. Ювелирная обработка поверхности скульптур. По приглашению Франциска I переехал во Францию. Созвучность с рафинированной культурой французского двора и искусством школы Фонтенбло (Золотая солонка для короля – сложная композиция). Возвращение во Флоренцию. Статуя Персея. Подражание Микеланджело, но черты флорентийского маньеризма преобладают.

Живопись. Поздние работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Искусство маньеризма. В эволюции маньеризма прослеживаются два этапа. Первый - 20-

30-е годы XVI в - творчество живописцев римско-тоscanского круга. Искусство ранних маньеристов отличает утрата гуманистических идеалов, ирреальность в отображении действительности. Утрата героической значимости человека, напряжение, искажение пропорций фигуры, дисгармонии форм и пространства. Второй этап маньеризма - с 40-х годов и до конца XVI в. Совпадает с активной деятельностью папского Рима. Ведущие жанры придворного искусства - парадный портрет и «истории» - грандиозные многофигурные росписи (религиозно-мифологические темы, «гимн» правящим династиям). *Маньеризм во Флоренции. Андреа дель Сарто, Якопо Понтормо, Джованни Баттиста ди Якопо (Россо Фьорентино), Аньоло Бронзино.* Якопо Понтормо (Каруччи) (1494-1557), один из основоположников стиля. Подражание Микеланджело, духовность, трагизм. «Положение во гроб», для церкви Санта Феличита во Флоренции. Бронзино (1503-1572) - новая эра портретной живописи, придворный портрет. Портреты Козимо I (в молодости и преклонные годы) и Элеоноры Толедской, супруги Козимо (умерла от отчаяния после смерти обоих сыновей). В портретах Бронзино – рассказ об истории Медичи. Фарфоровая живопись с холодным блеском эмали. Также писал многофигурные композиции - изысканный, чуть вычурный стиль. Пропорции классические, но уже нет целостности пространства. Крупные фигуры. «Аллегория» - нагромождение обнаженных тел с преувеличенно нервными движениями и гипертрофированной мускулатурой. *Маньеризм в Риме* - отход от принципов ренессансного синтеза живописи и архитектуры. Следование живописной манере Рафаэля - *П. дель Вага, Дж. Романо, Дж. Да Удине, П. да Караваджо.* Стирание граней между различными видами искусств в интерьере, утрата композиционного единства при сохранении иконографии. Последователи Микеланджело *С. Дель Пьомбо* – преодоление тектонических закономерностей, акцент на движении. Джулио Романо (1492-1546) - один из самых ярких представителей. Роспись зала Гигантов в летней резиденции правителей Мантуи. Иллюзионистские эффекты. Картина грандиозной катастрофы – ощущение как будто человек находится в ее эпицентре. *Корреджо* и живопись в Парме. Первый этап маньеризма завершается творчеством Франческо Пармиджанино (1503-1540) из Пармы. Эстетический идеал маньеризма - рафинированная, утонченная, бесплотная красота как антипод действительности. Образы изысканные, светские, лишенные человечности. Вытянутые пропорции человеческих фигур, маленькие изящные головки. «Мадонна с длинной шеей» (Флоренция, Уффици). Пармиджанино, как и Ф. Бароччи следовал Корреджо. Идеализация, как момент духовного возвышения, игра света и тени для разрушения материальной телесности; переоценка выразительных возможностей линии.

Венецианская школа. Дальнейшее развитие венецианского колоризма. *Тициан Вечеллио.* Картины на античные темы и сюжеты – Венера Урбинская, Диана и Актеон, Любовь земная и небесная. Портреты «Портрет Федерико Гонзага», Портрет папы Павла III», «Портрет Ипполито Ринальди». Религиозные композиции художника: «Святой Себастьян», «Оплакивание Христа». Особенности творческой манеры позднего периода творчества Тициана - усиление трагического начала, глубокий психологизм переживаний, изменение колорита. *Паоло Веронезе.* «Пир в доме Ливия», «Христос в Эммаусе», «Мучение св. Себастьяна». Патрицианская живопись в Венеции. Тема социальной среды. Росписи виллы Барбаро в Мазер. Прославление жизни и молодости в образах античной мифологии. Созерцательность. Позднее творчество. «Положение во гроб»(Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж). *Тинторетто.* Новизна построения композиции. Цвет и свет, экспрессия выражения, психологизм. Соединение реалистического видения мира с традициями маньеризма. Мифологические и религиозные циклы. Скуола ди Сан Рокко. «Гайная вечеря», Сан Джорджо Маджоре. Роль итальянского маньеризма в становлении барокко в Италии. Значение итальянского маньеризма для искусства других стран Европы.

Тема 7. Французская и испанская художественные школы XVI века.

Франция. Особенности зарождения и формирования культуры Возрождения во Франции. Сильная королевская власть дворов Карла VIII, Людовика XII, Франциска I, Генриха II. Французский абсолютизм: союз королевской и папской власти, дворянства и бюргерства. Двор Франциска I и Высокое Возрождение во Франции. Архитектура королевских резиденций – Амбуаз, Блуа, Шамбор, Фонтенбло и др. Творчество Ф.Клуэ и французский живописный и карандашный портрет. Аристократизм культуры. Гуманизм. Сатира Ф.Рабле. – Поэзия П.Ронсара. – Философия М.Монтеня. **Архитектура.** Наследие готики и уроки Ренессанса. Важная роль итальянских архитекторов в формировании художественного языка архитектуры этого времени. *Дж. Б. да Виньол, С.Серлио* - замок Гайон, интерьер церкви Евстафия в Париже. Корпус Франциска I в замке Блуа. Новый тип загородного дворца в Замке Шамбор. *П.Леско* - строительство дворца Лувр. Роль скульптуры; *Ф.Делорм* - загородный дворец Анэ. **Скульптура.** *Братья Жусто* – гробница Людовика XII. *Б.Челлини* - рельеф «Нимфа Фонтенбло». *М.Коломб* - гробница герцога Бретонского Франциска II. *Ж.Гужон, П.Леско.* Надгробие Луи де Брезе в Руанском соборе, Сен Жермен л'Оксерруа, «Фонтан нимф». *Ж. Пилон.* Гробницы Генриха II, гробница Валентины Бальбиани. **Живопись.** Школа Фонтенбло. Творчество *Россо* и *Приматиччо.* Галерея Франциска I (*Б.Россо*), комната герцогини д'Этамп и галерея Генриха II (*Ф.Приматиччо*). Творчество *Ж.Клуэ.* «Мужской портрет» (Виндзор) Карандашный портрет Портреты Э. и П.Дюмюстье. *Ж.Кузен Старший.*

Испания. Абсолютизм авторитарного государства. Конец борьбы с арабами. Религиозность культуры. Творчество Д.Сервантеса, Л. Де Вега. **Архитектура.** Ратуша в Севилье. Творчество *Х. Де Эррера.* Дворец Эскориал, собор в Вальядолиде, биржа в Севилье. **Скульптура.** Соединение готики с арабской традицией, влияние итальянской пластики. **Живопись.** Творчество *Л. Де Моралеса.* «Скорбящая богоматерь» и «Мадонна с младенцем». Творчество *Эль Греко:* «Троица» (Мадрид), «Апофеоз Филиппа II», «Мучение святого Маврикия», «Погребение графа Оргаса», портрет инквизитора Ниньо де Гевара, «Дама в боа», «Вид Толедо в грозу».

Тема 8. Нидерландская и немецкая школы живописи XVI века.

Нидерланды. Бурный экономический расцвет, открытие Америки. Крупный центр международной торговли (роль Антверпена). Развитие мануфактур и производства. Роль городов, формирование городской буржуазии и городского патрициата. Стремительное буржуазное развитие страны и усиление общественной жизни. Усиление роли личности в общественной жизни. Эразм Роттердамский и его гуманистические рациональные воззрения. Значение протестантских вероучений. Кальвинизм. Усиление общественной активности населения (нидерландская революция против абсолютизма Испании, владевшей нидерландскими провинциями). Разделение нидерландского искусства (после буржуазной революции) на голландскую и фламандскую художественные школы. Сложность путей художественного развития. 16 век в нидерландской живописи - своеобразный переход от 15 века к 17 веку. Живопись остается ведущим видом искусства в системе пластических искусств. Преобладание станковой картины. Развитие таких жанров как пейзаж, групповой портрет, архитектурные мотивы. Ткачество. Роль Брюссельских мастерских - знаменитые рафаэлевские ковры для папы Льва X (мастерская Петера ван Альста в Брюсселе, 1515-1519). Роль Ренессансной Италии. Частые путешествия художников в Рим, Антверпенское братство романистов. Последующее развитие национального стиля. Первые десятилетия века - преодоление традиций искусства 15 века и освоение художественных принципов Высокого Возрождения. Отличительная особенность нидерландского искусства - приближение к более непосредственному отражению действительности. Интерес к конкретной реальности, лишенной широкого обобщающего синтеза. Количественное увеличение художественной продукции, формирование широкого рынка произведений искусства.

Квентин Массейс Старший (1466 – 1530). Влияние школы Дирка Боутса и, его сына Альбрехта Боутса (ок. 1461-1549), очевидные отголоски Ренессанса. Широта светлых пейзажей, моделировка тела, светлые переливающиеся краски, особое внимание к деталям, их прописанность. Погрудные изображения в натуральную величину («Спаситель с Марией», Лондон, Национальная галерея). Алтарь св. Анны, 1509 (Брюссель, Музей) со св. Родом. Сдержанный драматизм, крупные тесно поставленные фигуры, стремление к жизненно-реальному началу. Появление жанровых, бытовых картин («Меняла с женой» (1514, Париж, Лувр). Обращение к искусству Леонардо да Винчи («Мария с младенцем», Познань, Музей), появление обобщенности, некоторая подражательность. Алтарь апостола Иоанна (1511, Антверпен, Музей), средняя часть - исполненный страсти Плач над Телом Христа. Торжественно сидящие Мадонны (Брюссель, Музей) Магдалины в Берлине и Антверпене. Картины нидерландского бытового жанра. Выдающийся портретист. «Портрет пишущего Эразма», Рим, палаццо Строгановф, Жанровый портрет с полуфигурным изображением портретируемого. Антверпенские современники Массейса.

Ян Госсарт по прозванию Мабюзе (1478 - 1533 /1536) - крупнейший представитель романизма первой трети века. Ранние работы (алтарь в Лиссабоне) архаичны. Поездка в Италию (алтарь в Национальном музее в Палермо, «Поклонение волхвов», Лондон, Национальная галерея). Картины на мифологические сюжеты. Обнаженная натура обретает новый смысл («Нептун и Амфитрита», 1516, Берлин; «Геркулес и Омфала», 1517, Ричмонд, собрание Кук; «Венера и Амур», Брюссель, Музей; «Даная», 1527, Мюнхен, Пинакотека, а также многочисленные изображения Адама и Евы). «*Антверпенские маньеристы*». Не привлекали живая реальность и достоверность изображения. Чужды условные холодноватые работы романистов. Любимая тема — «Поклонение волхвов». Фантастические фигуры, запутанное многофигурное действие, среди руин и сложных архитектурных декораций, множественность деталей. Тяга к обобщениям, драматизму, сочетание реальности и фантастики. *Корнелис Энгельбрехтсен* (1468 -1535 алтари с «Распятием» и «Оплакиванием»)(Лейден, Музее), *Якоб Корнелис ван Оостзанен* (около 1470—1533) и другие.

Иоахим Патинир (около 1474—1524) - один из родоначальников европейской пейзажной живописи нового времени. Связь с антверпенским «маньеризмом». Обширные виды, включающие скалы, речные долины. Включение в композиции небольших фигурок персонажей различных религиозных сцен. В отличие от «маньеристов», у Патинира постоянное сближение с реальностью, в картинах наблюдается неуклонное усиление пейзажного начала («Крещение» в Вене и «Пейзаж с бегством в Египет» в Антверпене). *Лука Лейденский* (около 1489—1533) выдающийся мастер гравюры (и с его деятельностью связаны первые большие успехи резцовой гравюры в Нидерландах). Точность в передаче реальности, целостность композиций, острая психологическая экспрессия. «Магомет с убитым монахом» (1508) «Давид и Саул» (около 1509). Тенденция к монументализации реальности. («Коровница») Следующие десять лет его творчества - усиление жанрово-повествовательного начала. Последние работы свидетельствуют о тяге к маньеристическим преувеличениям в сочетании с натуралистическими бытовыми деталями: «Мария с младенцем» (Осло, Музей), «Исцеление слепого» (1531; Эрмитаж). С начала 1530-х годов - быстрое развитие реалистических принципов. Отдельные всплески романизма. Развитие научных знаний, усиление рационализма в религиозных воззрениях, процветание кальвинизма.

К середине XVI в. - темы, посвященные жизни простых людей, бытовой жанр, индивидуальный и групповой портрет, пейзаж. **Питер Брейгель Старший**, по прозвищу Мужичкий (между 1525 и 1530—1569) воплотил исторические и художественные противоречия своей эпохи. Из Антверпена - учился у П.Кука ван Альста, был в Италии (1551—1552). Синтез достижений нидерландской живописи предшествующей поры с реалистической наполненностью его творческого метода. Новое мировосприятие,

отражающего развитие буржуазного общества. Усиление конкретизации, приближение к натуре. Закладываются принципы искусства XVII столетия. Новые темы и образы, мир неизвестных героев — крестьян, бедняков, бродяг, нищих, калек. Обращение к фольклору, к иносказаниям, пословицам, театральным представлениям. Ранние работы — панорамы Тироля, Альп - целостное, органическое чувство жизни природы. Использует высокую точку зрения, ощущение безграничного пространства. «Битва карнавала и поста» (1559, Вена, Музей) - масса мелких эпизодов, с ряжеными, музыкантами, пьяными гуляками, монахами, зрителями. сцена народного праздника с массой мелких эпизодов, раскрывающих тему. Фигуры в непрерывном движении. Передача безобразного и гротескного. «Игры детей» (1560, Вена, Музей) - характерные виды игр того времени. Сцена как фрагмент чего-то большого. Типическая значимость образов. Поздние произведения - проникновение во внутренний мир человека, психологическая напряженность, глубина, социально-философский смысл. «Слепые» 1568, (Неаполь, Музей Каподимонте) Частный эпизод вырастает до значения вселенской метафоры - трагедии слепоты человечества. Завершает пути исканий нидерландских живописцев XV—XVI вв. и открывает путь искусству XVII в., искусству Рубенса и Рембрандта.

Нидерландская живопись последней трети XVI века - распад ренессансной целостности, черты духовной ограниченности и мелочности, как в романистическом, так и реалистическом направлениях живописи. Романизм выступает в маньеристическом, придворно-аристократическом аспекте, проникновение в него жанровых и натуралистических элементов (*К. Корнелиссен, 1562—1638, Карел ван Мандер, 1548—1606*). Жанровая живопись переживает расцвет, но она лишена внутренней значительности. Пейзажная живопись представляет довольно сложную картину. (*Руланд Саверей (1576/78—1679), Гилисс ван Конингслоо (1544—1606, Иос де Момпер (1564—1635), Абрахам Блумарта*). Нарастание личного начала в восприятии природы.

Германия. Реформация, обновление церкви. Распространение гуманистических знаний, литературы, естественных наук. **Скульптура.** Отстает от достижений живописи. Сохранение готических традиций. Творчество *Т. Рименишнейдера*. **Живопись.** *Альбрехт Дюрер*. Живопись «Поклонение младенцу» (Дрезден), Паумгартеновский алтарь, «Праздник четок», «Адам и Ева», «Четыре апостола». Автопортреты. Теоретические работы. Графика – гравюра на дереве, офорт, реформа ксилографии. Серия «Апокалипсис», «Морское чудовище», «Адам и Ева», «Меланхолия», «Триумфальная арка». *Маттиас Грюневальд*. Линденхаротский алтарь, Изенгеймский алтарь. *Лукас Кранах Старший*. «Распятие» (Мюнхен), «Венера с амуром» (Санкт-Петербург, Эрмитаж). Портрет. *Альбрехт Альтдорфер*. Дунайская школа Пейзаж как жанр. «Отдых на пути в Египет» (Берлин, Далем), «Рождество Христово» (Берлин, Далем), «Битва Александра» (Мюнхен, Старая Пинакотека). Офорт. *Ганс Гольбейн Младший*. Портреты Эразма Роттердамского, «Мертвый Христос», «Мадонна бургомистра Майера», портрет Моретта де Солье, Генриха VIII. Графика «Похвальное слова глупости» Э.Роттердамского, «Пляски смерти».

Тема 9. Итальянская художественная школа XVII века.

XVII век – сложение новой системы культуры. Исключительная роль Рима на рубеже двух столетий. Контрреформация. Формирование и развитие буржуазных отношений. Наука и философия. Все возрастающая роль театра и зрелищного начала в искусстве. В искусстве сосуществуют две стилевые системы (барокко и классицизм). Понятие внестилевого творческого метода (По Е.И. Ротенбергу).

Барокко как художественная система. Характеристика стиля. Конфликт и противопоставление материи и духа, чувств и разума. Непрерывная динамика и борьба во всем, контрасты, драматизм, напряжение, экстаз. Религиозная экзальтация. Зрелищность, театральность. Синтез искусств и их взаимопроникновение. Новое ансамблевое мышление (градостроительство). Роскошь, масштаб. Начало итальянского барокко - в архитектуре

Рима, (фасад церкви Иль Джезу, арх. Д. делла Порта, 1575). Борьба классических и неклассических элементов. Перестройки Рима (К.Мадерна). В основу градостроительства положен новый принцип - не сами здания, а их ансамбль. «Римский трезубец» на площади дель Пополо, пьядца Навона, площадь Св. Петра, колоннада Бернини, обелиски. Начало барочной живописи - П.П.Рубенс (жил в то время в Риме) и итальянец Д.Ланфранко (фрески купола Сант Андреа делла Валле. Зрелое и позднее барокко (плафоны П.да Кортонна в палаццо Барберини, Д.Б.Гаулли в Иль Джезу, А.Поццо в Сант Иньяцио). Образная характеристика произведений.

Л.Бернини (1598 – 1680). Архитектура: церковные и светские постройки. Сант Андреа аль Квиринале. Палаццо Барберини в Риме, Королевская лестница в Ватикане. Эффекты оптической иллюзии. Декоративные сооружения - фонтаны, мост Святого Ангела, Балдахин в соборе св. Петра в Риме. Бернини-скульптор. Ранее творчество. "Аполлон и Дафна", «Похищение Прозерпины Плутоном», «Давид». Связь с окружающей средой, натурализм, эмоциональный экстаз. Портрет: социальный статус модели - портреты Шипионе Боргезе, Констанции Буонарелли, Франческо д' Эсте, Людовика XIV. Синтез искусств - Алтарь св. Терезы, «Блаженная Людовика Альбертони», «Видение креста св. Константину Великому. Эффект действия, представления. «Кафедра св.Петра», надгробия пап Урбана VIII и Александра VI.

Ф.Борромини (1599 – 1667). Сан Карло алле Куаттро фонтане, Сант Иво алла Сапиенца, церкви Сант Аньезе и Сант Андреа делле Фратте.

Гварино Гварини - продолжение традиций Борромини на севере Италии.

Б.Лонгена - барочная архитектура Венеции.

Академия братьев Карраччи. Болонский академизм.

Лодовико, Агостино и Аннибале Карраччи (1583 – 1585)

Творческий метод А.Карраччи. Идел и натура. «Мясная лавка».

Стилевая природа творчества Карраччи. Проблема классицизма и академизма

Росписи галереи палаццо Фарнезе в Риме.

Алтарные произведения Аннибале зрелого и позднего периода.

«Идеальный (героический) пейзаж».

Опыт теоретического осмысления. Болонский академизм XVII века. Г.Рени, Гверчино, Ф.Альбани.

М. Караваджо (1571 – 1610). Антитеза Карраччи. Реализм и академизм. Ранний период: «Юноша с корзиной фруктов», «Корзина фруктов», «Вакх». Натура, натюрморт. Переосмысление концепции жанра. Религиозная картина - «Отдых на пути в Египет», бытовая - «Гадалка», «Шулер». Сложение системы «теневрозо» - «погребного света» и ее эстетические особенности («Лютнист»). Особая роль и значение света - преобразование, свет «выхватывает» объекты. Крупные формы, неидеальная натура, много материи. Зрелое творчество: циклы в капелле Контарелли в Сан Луиджи деи Франчези, 1599 – 1602, капелле Черизи в Санта Мария дель Пополо, 1601 – 1602; шедевры 1600-х гг. «Народные драмы» 1602 – 1605. Театральное начало, зрелищность. Поздний период – изменение образной структуры. Новый путь европейской живописи.

Караваджизм. Современники Караваджо - О.Джентилески, О.Борджанни, Д.Б.Караччоло. Бартоломео Манфреди – 1620-е влияние караваджизма на европейские национальные школы. Внестилевое направление в итальянской живописи 20-40-х гг. XVI в. Доменико Фетти (ок.1588 –1623), Бернардо Строцци (1581 – 1644).

Тема 10. Фламандская школа живописи XVII века.

Фландрия в XVI – XVII веках. Поражение революции и борьбы за независимость в Южных Нидерланды – после краха революции, новая стабилизация, рост торговли и промышленности. Утверждение жизни поднимается до уровня философии. Итальянское и фламандское барокко как два направления стиля.

Петер Пауль Рубенс. (1577 –1640) – фламандское барокко. Живописец, дипломат. Сильны влияния Италии и национальной живописи (Питер Брейгель). Широта творческого диапазона – разнообразие тем, жанров. Алтарные триптихи 1610-х гг. ("Воздвижение Креста", "Снятие с Креста" собор Антверпена). Мифологическая тема «Похищение дочерей Левкиппа», «Битва с амазонками», «Персей и Андромеда». «Охоты» и пейзажи – живопись крупных форм, человек и природа. Мифотворческий образ. «Возвращение с полей», «Пейзаж с Филемоном и Бавкидой», «Возчики камня» «Блудный сын» - притча через сцены крестьянского быта. Монументальная жанровая картина.

Историческая картина: цикл «Жизнь Марии Медичи» (Люксембургский дворец в Париже) Роль живописного эскиза в творческом процессе художника. «Портреты - парадный, семейный, групповой, интимный портрет, автопортрет. Образ женской красоты (портреты Елены Фоурмент, «Сад любви»). Рубенс-рисовальщик.

Антонис ван Дейк (1599 – 1641) – художник-портретист в среде аристократии. Италия, Англия. Тип парадного портрета XVII века (портреты Карла I). Идеализация натуры. Чувство красоты и изящества. Автопортреты.

Якоб Йорданс (1593 –1678). Народный колорит и грубоватость. Мифологизация крестьянской темы "Сатир в гостях у крестьянина". Изображение застолий -«празднеств бобового короля». фламандские пословицы обретают живописное выражение на его холстах ("Как поют старшие, так щебечут и младшие"). *Франс Снейдерс* (1579 - 1657) - барочный натюрморт. Картина рынка, лавки с покупателями, изображение животных, птиц, рыб и прочих даров природы ("Рыбные и мясные лавки", "Натюрморт с лебедем"). *Адриан Браувер* (1605 – 1638) - тема нищих и продыг, продолжение традиции Босха – Брейгеля.

Тема 11. Голландская школа живописи XVII века.

Особенности историко-художественного развития Голландии в XVII веке. Завоевание национальной независимости, развитие торговли. Отсутствие придворного заказа. Одна из самых передовых европейских стран в XVII веке. Пора удивительного расцвета в голландской культуре, философии, науке. Роль протестантизма. Целая плеяда талантливых художников. Живописи принадлежит ведущая роль в системе пластических искусств. По началу в голландской живописи наблюдаются черты маньеризма и караваджизма. *Франс Хальс* (ок.1583— 1666) – своего рода переворот в живописи. Его искусство оказало влияние на всю европейскую портретную живопись. Особая свободная манера письма, острота и жизненность. В раннем творчестве влияние Караваджо («Шут с лютней») Портреты - большие групповые «Офицеры стрелковой роты св. Адриана», детские, обычные камерные портреты «Портрет Виллема ван Хейтхейзена», жанровые портреты («Веселый собутыльник», «Цыганка»). Портреты крестьян, владельцев харчевен, рыбаков, нищих. Стилистическая «Открытость» по Б.Р. Випперу. Изображение портретируемого в контексте жизни. Связь со зрителем. Раскрытие индивидуального и характерного. Внутренняя экспрессия, потенциальная энергия, жизненная сила («Портрет молодого человека с перчаткой», «Портрет Яспера Схаде») Позднее творчество с отпечатком трагического одиночества («Групповой портрет регентов приюта для престарелых в Харлеме»).

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) - вершина голландского искусства, его творчество принадлежит вершинам человеческого гения. В годы обучения у Питера Ластмана испытал влияния итальянизма (хотя в Италии не был). В ранний лейденский период осваивает выразительные средства живописи, особенно светотень и возможности света (влияние караваджизма). Серия автопортретов (к этой теме обращался всю жизнь, их более 120). 30-40-е XVII века – Амстердам. Большой успех. Женитьба на Саскии. «Автопортрет с Саскией на коленях», 1636. Заказ цикла «Страстей Христа». «Даная» - концепция женской наготы. «Ночной дозор», 1642, групповой портрет, историческая картина. Неприятие картины заказчиком. 1640-е годы – перелом в творчестве. Смерть

Саскии. «Святое семейство», 1645, зрелая живописная система. Концепция портрета – портрет-биография. Портреты стариков и старух. 1650-е – банкротство. Портреты друзей. Возрождение значимости духовных ценностей. «Вирсавия», 1654, «Женщина, входящая в воду». Библейские сюжеты Поздняя фаза творчества. Высочайшие творения духа. «Ассур, Аман и Эсфирь». Напряженность, психологизм. Исключительное живописное мастерство. «Отречение апостола Петра», «Заговор Клавдия Цивилиса», «Еврейская невеста», «Блудный сын». Последние «Автопортреты». Графика Рембрандта. Рисунок, печатная графика, офорт.

«Малые голландцы». Инновационные перемены в жанре пейзажа. *Хенрик Аверкамп* (1585 – 1634) – синтез пейзажа и жанра. *Ян ван Гойен* (1596 – 1656) – поэзия природы. Создан архетип голландского пейзажа XVII в. Цветовая гармония в серовато-коричневых тонах. *Якоб ван Рейсдаль* (1628/9 – 1682) – многогранный художник, опередил развитие пейзажа. Писал заболоченные равнины Голландии и морские виды, Внутреннее движение и драматизм. «Водопад», «Болото» «Еврейское кладбище», «Море в штить». Присутствуют черты, которые проявятся в живописи XVIII века.

Бытовой жанр. **Адриан ван Остаде** (1610 – 1685) *Ян Стен* (ок. 1626 – 1679) – сцены в интерьере и сцены на открытом воздухе («Веселое общество», «Гуляки»). *Габриэль Метсю* (1629 – 1667) – быт высших кругов буржуазного общества («Женщина, сочиняющая музыку», «Больной ребенок»). *Герард Терборх* (1617 – 1681) – концерты, чтение письма, завтраки. Влияние Веласкеса и ван Дейка. ("Женщина, чистящая яблоко", "Мальчик с собакой"). *Натюрморт* – этот жанр переживает расцвет. *Виллем Хеда*, *Питер Клас* – трапезы с предметами (stillleven, тихая жизнь). *Виллем Калф* – «десерты» с сосудами экзотическими фруктами. *Ян Давидс де Хем* – десерты и цветы. *Юриан ван Стрек* – тема «Vanitas» – «Суета сует». Символическое значение натюрмортов.

Ян Вермер Делфтский (1632 – 1675) – его живопись подводит своеобразный итог истории голландской живописи XVII века. «У сводни» (1656) – влияние Караваджо. «Христос у Марфы и Марии») – «бессюжетный» жанр, особое созерцание, атмосфера с дневным светом. «Девушка с письмом», «Служанка с кувшином молока». Преображение натуры.

Делфтская школа – объединяет различных художников 1650 – 1660-е годов. Жанрово-бытовая тематика, особый дневной свет в интерьере. *Карел Фабрициус* (1622-1654, *Питер де Хох* (1629-1680-е). *Питер Санредам* – особое изображение храмовых интерьеров.

Тема 12. Испанская и французская художественные школы XVII века.

Исключительная роль скульптуры в испанском искусстве XVII века. *Грегорио Эрнандес* (*Фернандес*) (ок. 1576 – 1636); *Хуан Мартинес Монтаньес* (1568 – 1649), *Алонсо Кано* (1601 – 1667), скульптор и живописец.

Испанская живопись. Великие мастера. «Золотой век испанской живописи». Национальная традиция. *Рибера*, *Сурбаран*, *Веласкес*. *Хосе (Хусене) Рибера* (1591 - 1652). Работал в Неаполе у испанского вице-короля. Следование Караваджо («Пьяный Вахх»). Одиночные фигуры святых, покаяние, экстаз («Св.Иероним», «Св. Онуфрий»), образы «нищих философов» («Смеющийся Демокрит»). «Хромоножка» – народный жанр середины XVII века. Поздний период творчества - 1640-е годы, большая поэтичность образа ("Св. Инесса"). *Франсиско Сурбаран* (1598 – 1664) – Влияние скульптуры. Севилья, работа для монашеских орденов (цикл "Жизнь св. Бонавентуры"). Достоверность живописи, красота колорита ("Христос и Мария в Назарете", Св.Франциск"). «Натюрморт с лимонами, апельсином и розой».

Диего Веласкес (1599 – 1660). Севильский период, 1617 – 1622. Обучение у Эрреры и Пачеко, «Завтрак», «Продавец воды в Севилье (Водонос)». «Христос у Марфы и Марии». Мадрид, с 1623 года – живописец испанского короля. Придворный портрет. Дворянско-гуманистический идеал «социего» (sociego) – «достоинства», умения сохранять

невозмутимость в любых обстоятельствах, в сочетании с ренессансным представлением о личности и дворянским кодексом чести. «Вакх, или Пьяницы» - развитие концепции мифа Караваджо как праздничного театрализованного действия, соединяющего бытие природы и человека. 1629 – 1631 – годы в Италии. Знакомство с искусством итальянского Ренессанса. «Кузница Вулкана». «Сдача Бреды» - историческая картина – человек и его характер. Портреты - «Портрет Филиппа IV»; «Портрет Оливареса». Королевские шуты . Нищие философы» («Менипп», «Эзоп»). 1649 – 1650 - поездка в Италию. «Портрет Хуана Парехи». Принят в Римскую Академию св. Луки. «Портрет папы Иннокентия X» - удивительно правдоподобие в передаче модели. «Венера перед зеркалом» - продолжение линии Джорджоне и Тициана. Портреты инфанты Маргариты. Изменение манеры письма – появляется так называемая "беглая манера" с характерным мазком и особым прикосновением кисти. ("Инфанта в голубом"). «Менины», «Пряхи» - соединение бытового жанра с историческим плюс автопортрет художника. Новый этап в развитии жанра.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617 – 1682) - «Мальчики с виноградом», «Девушки у окна», «Мальчик с собакой», композиции на тему "Святого семейства"). Более 450 произведений. Религиозные композиции. Богоматери «L'Immacolata Consercion», «La Purisima». Богоматерь в виде девы, парящей в воздухе. Пейзажная живопись.

Франция. Эволюция искусства в XVII веке. Первая четверть века – роль Лотарингии (Нанси, Люневиль), Тулузы. В архитектуре преобладают черты архитектуры замков. Начало строительства Парижа. В живописи - развитие караваджизма. Искусство второй четверти века. Классицизм в театре, литературе, философии (Корнель и Декарт). Изобразительное искусство - творчества Пуссена, Ф.Мансара, Ж.Лемерсье. Третья четверть века Королевская Академия художеств. Кольбер. Ш.Лебрэн - президент Королевской академии живописи и скульптуры. Влияние парижской академии на европейские художественные школы. Завершение ансамбля Версаля. **Архитектура.** Владение орденом. Франсуа Мансар - корпус герцога Орлеанского в Блуа, 1635-38. Создание регулярной городской площади. Вандомская площадь (1685-1701) и Площадь Побед Ж. Ардуэна-Мансара. Купольные постройки в Париже: 1630-50 гг. - церкви Сорбонны Ж.Лемерсье и собора монастыря Валь де Грас (1645-1665), Ж.Лемерсье, Ф.Мансар, 1693-1706 - собор Дома Инвалидов Ж.Ардуэн Мансара. *Классицизм в архитектуре.* Развитие типа аристократического городского жилища, отеля - «дом между двором и садом» (Отель Ламбер в Париже, арх. Л.Лево) – дальнейшая перспектива в архитектуре 18 века. Дворцово-парковый комплекс Во-ле-Виконт близ Мелена, 1656 – 1661, арх. Л.Лево, А.Ленотр. Парк и дворец Версаля – масштаб, регулярность, ансамбль, связь с природой.: (1662 – 1691, арх. Л.Лево, А.Ленотр, Ж. Ардуэн-Мансар). Восточный фасад Лувра (К.Перро, Л.Лево, 1667 – 1678) - классика французского классицизма, гармоническое равновесие частей. Строительство восточной колоннады Лувра. *История строительства Версаля.* Первый дворец Л.Лево и проект Ж. Ардуэна Мансара (фасада дворца ок 576 м). Людовик XIV - "король-солнце" – тема Аполлона и солнца в садово-парковом искусстве (фонтан Латоны, 1671, Г.Марси; фонтан Аполлона, 1671, Ж.-Б Тюби по рис. Ш.Лебрена). *А. Ленотр* (1613 - 1700) – парк. Версальский «трезубец» (дороги из Парижа, Сен Клу и Со). Террасная планировка, партеры, строгая упорядоченность пространства.

Лотарингская школа. Жак Калло (1592 – 1635). Ранний период творчества - 1608 – 1611 – Рим, 1611 – 1621 – Флоренция, придворный художник Медичи. Серии ("Каприччи", "Балли ди Сфессания"). Станковые гравюры ("Ярмарка в Импрунете") - сочетание офорта с резцом и твердым лаком. Присоединение Лотарингии к Франции. Серия "Нищие", серия "Большие и малые страсти Христа" серия "Малые" и "Большие бедствия войны". «Исторические гравюры», гравюры - ландкарты - "Осада Бреды". Влияние гравюр Калло (Кастильоне, Маньяско, А.Ватто, офорты Дж.Б.Тьеполо). *Жорж де Латур* (1593-1652) – Влияние искусства Караваджо (тематика) - «Гадалка», «Шулер».

Контрасты света и тени. Проблема гротеска у Латура ("Драка музыкантов", "Рылейщик"). Связь с лотарингской скульптурой. "Иов и его жена", "Сон Иосифа". Сложная интерпретация религиозных сюжетов.

Живопись. Симон Вуэ (1590-1649) - "первый художник короля". "Благовещение" из ГМИИ - караваджизм "Аллегория Богатства" - влияние барочной стилистики, Классицизм в живописи Э.Лесюэра ("французский Рафаэль"). *Филипп де Шампень* (1602-1674) - влияние А. ван Дейка - портреты Ришелье. *Братья Ленен* (Антуан, Луи, Матье) - "художники реальности". Крестьянский жанр - ("Крестьянская трапеза") Ясность и простота композиционных решений.

Классицизм в живописи. Никола Пуссен (1594 – 1665). Влияние школы Фонтенбло, Влияние маньеризма («Битва Иисуса Навина с амореями»), барокко («Избиение младенцев», «Мученичество Св.Эразма»). Роль античности и Рафаэля в творчестве. Влияние венецианской колористической традиции (Тициан). Образы мифологии - "Диана и Эндимион", «Царство Флоры», «Танкред и Эрминия», "Вдохновение поэта". Далее художника привлекает сюжеты из евангельской, библейской и римской истории. «Поклонение Золотому тельцу», «Похищение сабинянок». 1637 – 1642 - серия картин «Семь таинств» для Кассьяно дель Поццо. Тема "Святого семейства". В библейских сюжетах - трагические темы ("Моисей, источающий воду из скалы»). Пейзажи Пуссена - идеал гармонии природы и человека в поздний период. Концепция героического, идеального пейзажа ("Пейзаж с Иоанном на Патмосе", "Похороны Фокиона"). Величие природы - "Пейзаж с Орфеем и Эвридикой".

Клод Лоррен (1602 – 1682). Идеальный пейзаж Лоррена Рисунки с натуры, образы римской Кампаньи и неаполитанской бухты ("гавани"), возможности света (серия "Времена суток") Античные мотивы - как идиллия, "золотой век" человечества ("Пейзаж с Акидом и Галатеей", "Пейзаж с судом Париса", "Пейзаж с похищением Европы"). Влияние на развитие европейского пейзажа.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Во время аудиторных занятий применяется проблемный метод изложения лекционного материала с использованием ПК и мультимедийного проектора. Вместе с тем используются элементы лекции-беседы, лекции-дискуссии, применяется техника обратной связи и разбор конкретных ситуаций. Эти формы позволяют оживить учебный процесс, активировать участие обучаемых в обсуждении, привлечь их внимание к наиболее важным вопросам темы, сделать процесс усвоения лекционного материала управляемым, приближенным к уровню подготовленности конкретной аудитории.

На практических занятиях проводятся дискуссии, обсуждение докладов и рефератов по наиболее сложным вопросам, решение ситуационных задач.

Самостоятельная работа студентов включает индивидуальную подготовку к семинарским занятиям в библиотеке или в домашних условиях, написание рефератов под руководством преподавателя, индивидуальную работу по подготовке к контрольной работе и к экзамену в библиотеке или в домашних условиях.

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
2.	Тема 2.	Лекция	Лекция – визуализация

		<i>Семинар Самостоятельная работа</i>	Доклады студентов Обсуждение докладов
3.	<i>Тема 3.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
4.	<i>Тема 4.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
5.	<i>Тема 5.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
6.	<i>Тема 6.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
7.	<i>Тема 7.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
8.	<i>Тема 8.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
9.	<i>Тема 9.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
10.	<i>Тема 10.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
11.	<i>Тема 11.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов
12.	<i>Тема 12.</i>	<i>Лекция Семинар Самостоятельная работа</i>	Лекция по теме Доклады студентов Обсуждение докладов

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
	10 баллов	10 баллов
- доклад-презентация	10 баллов	10 баллов
	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»	<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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»	<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. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»	<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. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/	«неудовлетворит	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом

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

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

Италия

Справочные и информационные издания

Культура Возрождения: энциклопедия. Т.1. М., 2007..

A Concise Encyclopedia of the Italian Renaissance. Edit. By J. R. Hale. London, 1981

Grove Art Online. Электронный ресурс, доступ <http://www.oxfordartonline.com/>

Источники

Основные

Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1- 5, М., 1956-1971, 1979

Витрувий. Десять книг об архитектуре / **Витрувий**; пер. с лат. Ф. А. Петровского ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории архитектуры и градостроительства. - Изд. 4-е. - М. : URSS : КомКнига, 2010. - 317 с.

Виньола.

Правило пяти ордеров архитектуры / Джакомо Бароццио да **Виньола.** - Изд. стер.. - М. : Архитектура-С, 2005. - 168 с

Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. - СПб. : Азбука, 2001. - 702 с.

Микеланджело Буонарроти. Письма. **Поэзия** - СПб. : Азбука, 2002. - 638 с.

Палладио Андреа. Четыре книги об архитектуре. - М. : Архитектура-С, 2006. - 352 с

Челлини Бенвенуто. Жизнеописание. Сонеты. Трактаты . - СПб. : Азбука-классика, 2003. - 633 с.,

Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи. М., 1933.

Филарете (Антонио Аверлино). Трактат об архитектуре. Пер. и прим. В.Глазычева. М.: "Русский университет", 1999.

Дополнительные источники

Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1-2, М., 1935-1937.

Гиберти Л. Комментарии. М., 1938

Мастера искусства об искусстве. Т.1. Ренессанс и барокко. М.-Л., 1937.

Эстетика Ренессанса. М., 1981. [Т.] 1-2.

Основная литература

Алпатов Михаил Владимирович.

Этюды по всеобщей истории искусств : Зап.-европ.искусство.Русское и сов.искусство:Избранные искусствоведческие работы. - М. : Сов. художник, 1979. - 286с.

Арган Джулио Карло.

История итальянского искусства : пер. с ит. : в 2 т. / Джулио Карло **Арган**; ред. В. Д. Дажина. - М. : Радуга, 1990

Т.2 : Высокое Возрождение. Барокко. Искусство XVIII века. Искусство XIX - начала XX века. - 1990. - 238с.:

Бартенев Игорь Александрович.

Зодчие итальянского Ренессанса / Игорь **Бартенев**. - М. : Б.С.Г.-Пресс, 2007. - 382 с.

Бернсон Бернхард.

Живописцы итальянского Возрождения / Бернхард **Бернсон** ; [пер. с англ.: Н. А. Белоусовой, И. П. Тепляковой] . - М. : Б.С.Г.-Пресс, 2006. - 559 с

Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности. СПб: Азбука-Классика, 2008

Учебная литература

Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1975.

Вишпер Борис Робертович.

Итальянский Ренессанс, XIII - XVI века : Курс лекций по истории и теории изобразительного искусства и архитектуры в 2-х т.. - М. : Искусство, 1977-1977

Всеобщая история искусств. Т. 3, М., 1966.

Вельфлин Генрих.

Классическое искусство : Введение в изучение итал. Возрождения. - СПб. : Алетейя, 1997.

Научная литература

Гращенко В. Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения. М., 1963.

Гращенко В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. М., 1996.

Гращенко В. Н. История и историки искусства. Статьи разных лет. М., 2005.

Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения: влияния и взаимосвязь. М., 1985.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1 - 2. М., 1978.

Искусство раннего Возрождения. Отв. редактор Е. И. Ротенберг. / История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. М., 1980.

История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение. Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.

Кристаллер П. История европейской гравюры XV-XVIII веков. М., 1939.

Лазарев В. Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1-2, М., 1956-1959.

Лазарев В. Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. М., 1971.

Лисовский В. Г. Архитектура эпохи Возрождения в Италия. СПб., 2007

Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.

Маркузон В.Ф. Античные элементы в архитектуре итальянского Возрождения // Культура эпохи Возрождения. М., 1986. С. 54-68.

Михайлова М. Эволюция отношения зодчих Ренессанса к античному наследию // Архитектура мира. Вып. 7. М., 1998. С. 35-40.

Михайлова М.Б. Античный элемент в формировании города Возрождения (теория и практика) // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С.214-220.

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. Пер. А Габричевского. Ред. В.Д.Дажиной. М.,1998

Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». СПб., 2004.

Пешке И. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии. 1280-1400. М., 2003.

- Ротенберг Е. И. Искусство Италии XVI века. /Серия: Памятники мирового искусства/. М., 1976.
- Свидерская М. И. Живопись эпохи Возрождения как этап в развитии европейской визуальной культуры// Искусствознание 1/00. М., 2000. С.
- Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII- XIX веков. М.,
- Смирнова Г. И. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1987.
- Смирнова Г. И. Искусство Италии конца XIII-XV вв. /Серия: Памятники мирового искусства/. М., 1988.
- Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. СПб., 2003.
- Томан Р. (Под ред.). Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок [1994]. М., 2000.
- Тучков И.И. Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика. М., 2007.
- Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М. - СПб., 2001.

Проторенессанс:

- Алпатов М. В. Итальянское искусство в эпоху Данте и Джотто. М., 1939.
- Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства [1991]. М., 2002 (главы XIII-XX).
- Беллози Л. Джотто [1995]. Пер. с итальянского М.И. Свидерской. М., 1996.
- Джотто. Падуя. Капелла Скровеньи. Фрески после реставрации 2002 года. Падуя, 2004.
- Мартиндейл Э. Готика. М., 2001. Глава 3. «Итальянское искусство с середины 13 до сер. 14 вв. С. 145–221.

Раннее Возрождение

- Анджелини А. Пьеро делла Франческа. Пер. с итальянского В.А. Мишина. М., 1997.
- Андросов С.О. Андреа Верроккьо. Л, 1984.
- Арсенишвили И.В. Карло Кривелли. М., 2000.
- Ачидини Лукинат К. Пинтуриккьо [1998]. Пер. с итальянского М.И. Майская. М., 1999.
- Ачидини Лукинат К. Беноццо Гоццолли [1995]. Пер. с итальянского И.Е. Прусс. М., 1996.
- Белоусова Н.А. Джорджоне. М., 1996
- Валькановер Ф. Карпаччо. Пер. с итальянского И.Е. Прусс. М., 1996.
- Вирдис К. Л., Пьетроджованни М. Алтари. Живопись Раннего Возрождения. М.: «Белый город». 2002.
- Головин В.П. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.
- Гращенко В. Н. Антонелло да Мессина и его портреты. М., 1981.
- Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М., 1970
- Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
- Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991.
- Данилова И.Е. Альберти и Флоренция. М., 1997.
- Деймлиг Б. Боттичелли. М., Арт-родник.-2007-96 с.
- Дзери Ф. Мазаччо. Троица. (серия «Сто великих картин»). М., 2001. 48 С.
- Знамеровская Т. П. Проблемы кватроченто и творчество Мазаччо. Л., 1975.
- Знамеровская Т. П. Фра Филиппо Липпи // Итальянский сборник 5. СПб., 2001. С. 151-188.
- Знамеровская Т.П. Паоло Учелло // Итальянский сборник 4. СПб., 2000. С. 139-176.
- Кригескорте В. Арчимбольдо. М., Арт-родник.-2002- 96 с.

- Кукина Е. И. Золотой век глины. Скульптурные группы из раскрашенной терракоты в художественной культуре раннего итальянского Возрождения. М., -Грифон -2009.- 254 С.
- Лазарев В.Н. Пьеро делла Франческа. М., 1966.
- Либман М.Я. Донателло. М., 1962
- Либман М.Я. Якопо делла Кверча. М., 1960.
- Майская М.И. Пизанелло. М., 1981.
- Махов А. Карло Кривелли. Жизнь и творчество. М., 2000.
- Мравик Л. Северо-итальянская живопись XV века. Будапешт, 1978.
- Оливари М. Джованни Беллини [1995]. Пер. с итальянского И.Е. Прусс. М., 1996.
- Поуп-Хеннесси Дж. Фра Анджелико [1995]. Пер. с англ. СИ. Козловой. М., 1996.
- Смирнова И. А. Витторе Карпаччо. М., 1982.
- Фосси Г. Филиппо Липпи [1995]. Пер. с итальянского И.Е. Прусс. М., 1997.
- Элиасберг Н.Э. Пьетро Перуджино. М., 1966.
- Янелла Ч. Симоне Мартини [1995]. Пер. с итальянского С.И. Козловой. М., 1996.

Высокое Возрождение:

- Архитектурное творчество Микеланджело. М., 1936.
- Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
- Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб., 2004
- Гращенков В.Н. Рафаэль. М., 1975.
- Гуковской М.А. Леонардо да Винчи. Творческая биография. Л.-М., 1967.
- Дажина В.Д. Микеланджело: рисунок в его творчестве. М., 1986.
- Дживелегов А.К. Микеланджело. М., 1957.
- Дзери Ф. Джорджоне. Гроза. (серия «Сто великих картин»). М., 2001. 48 С.
- Дзери Ф. Тициан. Любовь земная и любовь небесная. (серия «Сто великих картин»). М., 2001. 48 С.
- Зубов В.П. Леонардо да Винчи. М.-Л., 1962.
- Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М., 1952.
- Микеланджело и его время. Сб. ст. М., 1978.
- Падовани С. Андреа дель Сарто. Пер. с итальянского А.Л. Близнюкова. М., 1999.
- Педрокко Ф. Тициан. Полное собрание картин. М., 2002.
- Рафаэль и его время. Сборник статей. М., 1986.
- Рафаэль. Сборник статей. М., 1987.
- Ротенберг Е. И. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. М., 1977.
- Роузенд Д. Тициан. Пер. с франц. Е. Гречаной. М., 2006.
- Санти Б. Леонардо да Винчи. Пер. с итальянского СИ. Козлова. М., 1995.
- Свидерская М.И. Леонардо на рубеже Ренессанса и Нового времени // Мастера классического искусства Запада. М., 1983. С. 26-32.
- Форнари Скьянки Л. Корреджо [1994]. Пер. с итальянского МИ. Майская. М., 1999.
- Яйленко Е. Венецианская античность. М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 472 с.

Позднее Возрождение:

- Аникст А.А. Концепция маньеризма в искусствознании XX века // Советское искусствознание" 76, вып. 2. М., 1977. С. 225-248.
- Дажина В.Д. Портретное творчество Понтормо (к проблеме генезиса раннеманьеристического портрета) // История и теория мировой художественной культуры. Вып. 2. Образ человека в литературе и искусстве. М., 1996. С. 150-161.
- Дажина В.Д. Росписи Якопо Понтормо в хоре церкви Сан Лоренцо // Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения, М.: 1997. С. 106-120.

- Дажина В.Д. Художественная ситуация во Флоренции на закате Возрождения // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С.185-192.
- Дажина В.Д. L'Accademia delle Arti del Disegno: новый феномен в художественной жизни Флоренции конца Возрождения // Искусство Италии XVI-XVIII веков. Сборник статей. М., 1997. С.37-72.
- Дажина В. Флорентийская Академия рисунка: история, теория, художественная практика. Отманьеризма к академизму // Искусствознание 1/98. М., 1998. С. 182-204.
- Летта Э. М. Понтормо. Россо Фьорентино. Пер. с итальянского М.И. Майская. М., 1998.
- Маркузон В.Ф. Ордер и стена в архитектуре Андреа Палладио. Семиотический аспект' // Введение в храм. М., 1997. С. 315-323.
- Климан Ю., Рольман М. Монументальная живопись эпохи Ренессанс и маньеризма Италии. 1510-1600. М., 2004.
- Колпинский Ю. Д. Искусство Венеции XVI века. М., 1970.
- Педрокко Ф. Веронезе [1998]. М., 1998.
- 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.
- 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
- Дажина В.Д. Эротика и политика. Росписи Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 144-154.
- Сонина Т.В. Символично-композиционные связи живописного комплекса виллы Мазер//Итальянский сборник. От Возрождения до XX века. №2'97. СПб., 1997. С. 64-78.
- Смирнова Г. И. Крупнейшие художники венецианской террафермы первой половины XVI века. М., 1978.
- Смирнова Г. И. Тициан и венецианский портрет XVI века. М., 1964.
- Смирнова Г. И. Якопо Бассано и позднее Возрождение в Венеции. М., 1976.

Нидерланды, Германия, Франция, Испания

Справочные и информационные издания

- Кудрикова С.Ф. Франция. XV-XVIII века: Биографический словарь. / С.Ф. Кудрикова. – М.: Азбука-классика, 2010.
- Камчатова А.В. Нидерланды; Фландрия; Голландия: XV-XIX вв.: Биографический словарь. / А.В. Камчатова – СПб., Азбука-классика, 2008.
- Камчатнова А.В., Котломанов А.О., Кроллау Н.Е. Германия. Англия. XV-XIX века. .: Биографический словарь. / А.В. Камчатнова, А.О. Котломанов, Н.Е. Кроллау - СПб.: Азбука-классика, 2008.
- Калмыкова В. В. Шедевры Северного Возрождения. / В. В. Калмыкова. – М.: Белый город, 2010.
- Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии: справочник. / авт.-сост. А. П. Бахтин ; под ред. В. Ю. Курпакова. - Калининград: Терра Балтика , 2005.
- Никулин Н.Н. Государственный Эрмитаж. Собрание западноевропейской живописи. Каталог. Нидерландская живопись XV-XVI вв. / Н.Н.Никулин. - М.: Искусство, 1989.
- Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Нидерландский, фламандский и голландский рисунок XVI–XVIII веков. Бельгийский и голландский рисунок XIX–XX веков / В.А. Садков. - М., 2001.
- Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Собрание живописи. Франция. В 2 т. Т. 1. Франция XVI – первой половины XIX века / И. Кузнецова, Е. Шарнова. Т. 2 .Франция второй половины XIX – XX века / М. Бессонова, Е. Георгиевская. М., 2001. Т.1 –2

Маркова Н.Ю. Лука Лейденский (1489/1494–1533). Гравюры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Альбом-каталог выставки. - М., 2002.
Искусство офорта. Избранные листы из собрания Гравюрного кабинета Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. - М., 2003.

Источники

Мандер, К ван . Книга о художниках / Карел ван Мандер ; [пер. с гол. В. М. Минорского] Санкт-Петербург : Азбука-классика , 2007
Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма / / Альбрехт Дюрер; [Вступ. ст., пер. с ранненововерхненем. и коммент. Ц. Нессельштраус]. - 2. изд., испр. - СПб., 2000
Культура Нидерландов в XVII веке ; : Эразм ; Избранные письма ; Рисунки / Йохан Хейзинга – СПб., 2009.

Общие труды по архитектуре и изобразительному искусству на русском языке

Алпатов М. В. История искусств в 3 тт. Т. 2. Возрождение и искусство нового времени. / М. В. Алпатов. - Таллинн, 1982
Баттистини, М. Символы и аллегории : Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства / Матильда Баттистини ; – М., 2008.
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. / О.Бенеш. Пер. с нем. - М., 1973.
Гнедич П. История искусств в 10 тт. Т.7: Северное Возрождение.. – М., 2005.
Даниэль, С.М. Нидерландская живопись : Две ветви одной кроны. - СПб. , 2001.
Дворжак М. История искусства как история духа. / М. Дворжак. - СПб.: 2001.
Демидова М.А. Идеальная резиденция ренессансного правителя. Дворец Фонтенбло эпохи Франциска I / М.А. Демидова. – М., 2010.
Егорова, К. С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века: Поль Лимбург. Робер Кампен. Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден; Гос. музей изобразительных. искусств им. А. С. Пушкина - М., 1999.
Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. Средние века. Эпоха Возрождения. М., 1989.
Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV и первой половины XVI века. - М, 1972.
Либман, М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения : Работы разных лет / М. Я. Либман; - М., 1991
Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. - М., 1982.
Никулин Н.Н. Нидерландская живопись XV-XVI веков в Эрмитаже. . - Л., 1972.
Панофский, Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада / Эрвин Панофский ; - СПб., 2006.
Певзнер Н. Английское в английском искусстве. / Н.Певзнер. - СПб., 2004.
Ратхофер И., Казель Р. Роскошный часослов герцога Беррийского. / И.Ратхофер, Р. Казель; пер. с нем. – М.:, 2002..
Садков В.А. Зримый образ и скрытый смысл. Аллегии и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины XVI–XVII веков / - М., 2004.
Степанов, А. В. Искусство эпохи Возрождения : Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / Александр Степанов. - СПб.: Азбука-классика , 2009.
Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI-XVII веков. / Л.И.Тананаева. - М. : Наука, 1996
Ундрэм М., Венигер М., Сукале Р. Готика. / М. Ундрэм, М. Венигер, Р. Сукале; пер. с нем. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2007
Фосси Г., Пуппи Л., Пиньятти Т.. Портрет. Художники, модели, воспоминания./ Г. Фосси, Л. Пуппи, Т. Пиньятти; пер. с итал. – М.: Белый город, 2001.
Фридлиндер М. От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории нидерландской живописи... Главы из книги. /М. Фридлиндер // Искусствознание //2002. - 1/02. - С. 520-577.

Франция

Ефимова Е. Замок и вилла в ренессансной Франции / Е.Ефимова // Искусствознание. М., 2005. 2/05. - С. 5-27.

Живопись. Персоналии.**Ян ван Эйк**

Борхерт Т.-Х. Ван Эйк. / Т.-Х. Борхерт; пер. с нидерл. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2009.
Успенский, Б. А. Гентский алтарь Яна ван Эйка : композиция произведения : божественная и человеческая перспектива / Борис Успенский - М. , 2009.

Иероним Босх

Бозинг В. Босх./ В. Бозинг; пер. с нем. –М.: Арт-Родник, 2008.
Дело-Руссо В. Босх. / В. Дело-Руссо; пер. с фр.. – М.: Омега, 2010.
Игумнова Е. Босх. / Е. Игумнова. - М.: Белый город, 2005.

Питер Брейгель Старший

Дзери Ф. Брейгель. Крестьянский танец. / Ф. Дзери; пер. с итал. – М. : Белый город, 2001.
Калстер П. ван, Рейфеларе П., Марейниссен Р. Х. Брейгель. / П. ван Калстер, П. Рейфеларе, Р. Х. Марейниссен; пер. с нидерл. – М.: Библион, 2003. - 420 с.
Руссо В.Д. Брейгель./ В.Д. Руссо; пер. с фр. – М.: Омега-пресс, 2011. - 160 с.
Хаген Р.-М., Хаген Р. Брейгель. / Р.-М. Хаген, Р. Хаген; пер. с нидерл. – М.: Арт-Родник, 2002. - 96 с.

Альбрехт Дюрер

Альбрехт Дюрер. Гравюры / Вступ. Алена Боре. М., 2003
Панофский Э. Альбрехт Дюрер и классическая античность // Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. / Э. Панофский, пер. С англ. – СПб., 1999.
Долин А. Пространство и время в пейзажных акварелях Дюрера // Искусствознание. Государственный институт искусствознания. – М., 2005. - 2/05. - С. 54-65.
Luber, Katherine Crawford, (1961-) : Albrecht Dürer and the Venetian Renaissance / / Katherine Crawford Luber. Cambridge [etc.] : Cambridge university press, , 2005. - XIV, 268 с
Arndt, Karl : Albrecht Dürers "Vier Apostel" : : Eine kirchen- u. kunsthist. Unters. / Karl Arndt u. Bernd Moeller Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht , 2003 - 90 с.ил., цв. ил., к., портр., факс.;25 см. - (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen / I. Philol.-hist. Klasse Jg. 2003, № 4 0065-5287).
Бергер Я. Альбрехт Дюрер. / Я. Бергер; пер. с нем. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2002.
Дзери Ф.. Дюрер. Оплакивание Христа. / Ф. Дзери. - М.: Белый город, 2006.
Шольц-Хензель М. Дюрер. / М. Шольц-Хензель; пер. с нем. – М.: Арт-Родник, 2008.
Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV и первой половины XVI века. / М.Я.Либман. - М.: Искусство, 1972.

Ганс Бальдунг Грин

Постникова О.В. Маньеризм в творчестве Ханса Бальдунга Грина / О.В.Постникова // Культура Возрождения XVI века: сб. ст. - М.: Наука,1997

Ганс Гольбейн Младший

Hans Hollein: : métaphores et métamorphoses : [album de l'exposition], 18 mars - 8 juin 1987, Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou : [catalogue] / Paris, 1987.

Эль Греко

Каптерева Т. Эль Греко./ Т. Каптерева. - М.: Белый город, 2005.
Шольц-Хензель М. Эль Греко. / М. Шольц-Хензель; пер. с нем. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2005.

Лука Лейденский

Маркова Н. Лука Лейденский (1489/1494 - 1533). Гравюры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. / Н.Маркова. - М.: , 2002.

Интернет ресурсы

Web Gallery of Art (Электронный ресурс) – Electronic data. – Mode to access: www.wga.hu

Коллекции Лувра (Электронный ресурс): Музей Лувр. Париж. Франция. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.louvre.fr/lv/oeuvres/alaune.jsp?bmLocale=en>

Коллекции Риксмусеума (Электронный ресурс): Риксмусеум. Амстердам. Голландия. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.rijksmuseum.nl/early-netherlandish-paintings?lang=nl>

Коллекция Королевского галереи Маурицхуз (Электронный ресурс) : Королевская галерея Маурицхуз. Гаага. Голландия. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?chapterID=1162>

Коллекция музея Альбертина (Электронный ресурс): Музей Альбертина. Вена. Австрия. - Electronic data. – Mode to access: <http://gallery.albertina.at/eMuseum/code/emuseum.asp>

Коллекция Старой Пинакотеки (Электронный ресурс) : Музей Старая Пинакотека. Мюнхен. Германия - Electronic data. – Mode to access: <http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/die-sammlung/meisterwerke>

Коллекции Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Электронный ресурс): Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Москва. Россия. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.arts-museum.ru/collections/painting/index.php>

Коллекция Государственного Эрмитажа (Электронный ресурс) : Музей Государственный Эрмитаж. Петербург. Россия. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.hermitagemuseum.org/cgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian>

Коллекция музея Прадо (Электронный ресурс): Музей Прадо. Мадрид. Испания. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/>

Коллекция музея Тиссена-Борнемисса (Электронный ресурс): Музей Тиссен-Борнемисса. Мадрид. Испания. - Electronic data. – Mode to access: <http://www.museothyssen.org/en/thyssen/artistas>

Коллекция музея Уффици (Электронный ресурс): Музей Уффици. Флоренция. Италия - Electronic data. – Mode to access: <http://www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi/visita/>

Коллекция музея Фрик Коллекшн (Электронный ресурс): Музей Фрик Коллекшн. Нью-Йорк. США - Electronic data. – Mode to access: [http://collections.frick.org/IT_1\\$288691*21795371](http://collections.frick.org/IT_1$288691*21795371)

Коллекция музея Метрополитен (Электронный ресурс): Музей Метрополитен. Нью-Йорк. США - Electronic data. – Mode to access: http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/

Коллекция Вашингтонской национальной галереи (Электронный ресурс): Вашингтонская национальная галерея. Вашингтон. США - Electronic data. – Mode to access: <http://www.nga.gov/collection/index.shtm#painting>

Искусство XVII века

Источники

Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. / Сост. Н.А.Белоусова. М.: Искусство, 1965

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

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

Общие труды по архитектуре и изобразительному искусству

- Алпатов М.В., Аркин Д.Е., Брунов Н.И. История архитектуры в избранных отрывках. / М.В.Алпатов, Д.Е.Аркин, Н.И.Брунов. М., Изд. Всесоюзной Академии Архитектуры, 1935
- Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 2 т. / А.В.Бунин, Т.Ф.Саваренская. Т.1. М.: Стройиздат, 1979
- Вельфлин.Г. Ренессанс и барокко. / Г.Вельфлин, Спб.: Азбука – классика, 2004, 286 с.
- Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. / Б.Р.Виппер. М.: Искусство, 1957
- Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. / С.М.Даниэль. Л.: Искусство, 1986
- Дьяков Л.А. Алессандро Маньяско. / Л.А.Дьяков. М., 1978.
- Знамеровская Т.П. Неаполитанская живопись первой половины XVII века. / Т.П.Знамеровская. Л.: Искусство, 1978
- История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр: Искусство 17 века: Голландия. Франция. Англия. Германия /[А. А. Аникст и др.; отв. ред. Е. И. Ротенберг, М. И. Свидерская]. М.: Искусство, 1995
- История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр: Искусство 17 века: Италия. Испания. Фландрия /[А. А. Аникст и др.; отв. ред. Е. И. Ротенберг, М. И. Свидерская]. М.: Искусство, 1988
- Каптерева Т.П. Испания. История искусства. / Т.П.Каптерева. М.: Белый город, 2004
- Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. / П.Кристеллер. М.: Искусство, 1939
- Лазарев В. Н. Портрет в европейском искусстве XVII в. / В.Н.Лазарев. М.-Л.: Искусство, 1937
- Либман М.Я. Джузеппе Мария Креспи. / М.Я.Либман. М.: Искусство, 1967
- Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. / Р.Лонги. М.: Радуга, 1984
- Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи / Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.С. 326-391.
- Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII века. (Сер. Малая история искусств). / И.Е.Прусс. М.: Искусство, 1974,
- Ротенберг Е. И. Западноевропейское искусство XVII века. (Сер. Памятники мирового искусства). / Е.И.Ротенберг, М.: Искусство, 1971,
- Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. / Е.И.Ротенберг. М.: Искусство, 1989.
- Свидерская М.И. Барокко XVII столетия: система художественного видения и стиль./ Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Т. 1. М.: НИИ РАХ, 1997
- Свидерская М.И. Европейский классицизм XVII века: исходные понятия / Русский классицизм второй половины XVIII - начала XIX века. М.: Изобразительное искусство, 1994.
- Свидерская М.И. Пространственные искусства в культуре XVII столетия./ Вопросы искусствознания , X(2/1997). М., С. 502-528
- Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: основные направления и ведущие мастера. М.: Искусство, 1999
- Свидерская М.И. Караваджо: первый современный художник. / Спб.: «Дмитрий Буланин», 2001
- Фицтум В. Барокко в Риме. (Сер. Рисунки старых мастеров). / В.Фицтум. М.:Изобразительное искусство, 1986
- Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. / А.К.Якимович. Спб., Азбука – классика, 2004

Искусство Фландрии

Источники

- Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко / М.: Искусство, 1967
- Рубенс Петер Пауль. Письма. Документы. Суждения современников. / Сост. К.С.Егорова. М.: Искусство, 1977
- Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже. / М.Я.Варшавская. Л.: Аврора, 1975
- Варшавская М.Я. Ван Дейк. Картины в Эрмитаже. / М.Я.Варшавская. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1963
- Грицай Н.И. Фламандская живопись XVII века. Эрмитаж. (Сер. Очерк – путеводитель). / Н.И.Грицай. Л.: Искусство, 1990
- Зримый образ и скрытый смысл. Аллегория и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины 16-17 веков. Вступление и каталог В.А.Садкова. / Кат. выставки, ГМИИ им. А.С.Пушкина, М.: Красная площадь, 2003
- Каптерева Т.П. Ван Дейк. (Сер. Мастера живописи) / Т.П.Каптерева. М.: Белый город, 2004
- Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. / П.Кристеллер. М.: Искусство, 1939
- Лазарев В. Н. Портрет в европейском искусстве XVII в. / В.Н.Лазарев. М.-Л.: Искусство, 1937
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII веков. Реальность и символика. / М.: Изобразительное искусство, 1994

Искусство Испании

Источники

- Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко / М.: Искусство, 1967, 503 с.
- Каптерева Т.П. Испания. История искусства. / Т.П.Каптерева. М.: Белый город, 2004
- Малицкая К. М. Веласкес. / К.М.Малицкая. М.: Искусство, 1960
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII веков. Реальность и символика. / М.: Изобразительное искусство, 1994

Искусство Голландии

Источники

- Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко / М.: Искусство, 1967, 503 с.
- Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. / Б.Р.Виппер. М.: Искусство, 1957
- Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. / Б.Р.Виппер. М.: Искусство, 1962
- Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта. / К.С.Егорова. М.: Искусство, 1975
- Золотов Ю.К. Вермер Делфтский. (Сер. Мастера мирового изобразительного искусства. М.: Изобразительное искусство, 1995
- Зримый образ и скрытый смысл. Аллегория и эмблематика в живописи Фландрии и Голландии второй половины 16-17 веков. Вступление и каталог В.А.Садкова. / Кат. выставки, ГМИИ им. А.С.Пушкина, М.: Красная площадь, 2003
- Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. / П.Кристеллер. М.: Искусство, 1939
- Кузнецов Ю.А. Загадка "Данаи". К истории создания картины Рембрандта. / Ю.А.Кузнецов. Л.: Искусство, 1970
- Кузнецов Ю.А. Голландская живопись XVII-XVIII веков в Эрмитаже. Л.: Искусство, 1984

- Лазарев В. Н. Портрет в европейском искусстве XVII в. / В.Н.Лазарев. М.-Л.: Искусство, 1937
- Линник И.В. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. / И.В.Линник. Л.: Искусство, 1980
- Райт К. Рембрандт (Сер.: Великие мастера). М.: Слово, 2003
- Сененко М. С. Франс Хальс. / М.С.Сененко. М.: Искусство, 1965
- Сененко М.С. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Голландия XVII-XIX века. Собрание живописи. / М.С.Сененко. М.: Галарт, 2000
- Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII веков. Реальность и символика. / М.: Изобразительное искусство, 1994
- Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. / Ю.А.Тарасов. Спб.: Изд. Спб. Гос. Университетеа, 2004
- Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. / Ю.А.Тарасов. М.: Изобразительное искусство, 1983
- Уилок А. Ян Вермер. / А.Уилок. Спб.: "Isar", 1994
- Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVII века в собрании Государственного Эрмитажа. М., 1981
- Фромантен Э. Старые мастера. / Э.Фромантен. М.: Изобразительное искусство, 1996

Искусство Франции

Источники

- Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова / М.: Искусство, 1967, 503 с.
- Никола Пуссен. Письма. М.-Л., 1939
- Абеляшева Г.В. Фонтенбло, Во-Ле-Виконт, Версаль. (Сер. Города и музеи мира) / Г.В.Абеляшева. М.: Искусство, 1995
- Гликман А.С. Жак Калло. / А.С.Гликман. Л.-М.: Искусство, 1959
- Золотов Ю. К. Жорж де Ла Тур. / Ю.К.Золотов. М.: Искусство, 1979
- Золотов Ю. К. Пуссен. / Ю.К.Золотов. М.: Искусство, 1988.
- Каптерева Т.П., Быков В.Н. Искусство Франции XVII века. / Т.П.Каптерева, В.Н.Быков. М.: Искусство, 1969
- Свидерская М.И. Европейский классицизм XVII века: исходные понятия / Русский классицизм второй половины XVIII - начала XIX века. М.: Изобразительное искусство, 1994. С.25-32.
- Свидерская М.И. Пространственные искусства в культуре XVII столетия./ Вопросы искусствознания, X(2/1997). М., С. 502-528
- Федотова Е.А. Лоррен. / Е.А.Федотова. М.: Белый город, 2004, 47 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals

	Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

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. Введение. Истоки искусства Раннего Возрождения в Италии. Итальянские художественные школы 1400–1450. Тоскана, Центральная и Северная Италия

Тема 2. Итальянские художественные школы 1450–1500 - Тоскана, Центральная и Северная Италия

Тема 3. Северное Возрождение. Нидерландская школа живописи XV века

1. Французская и немецкая художественные школы XV века
2. Высокое Возрождение в Италии. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения
3. Итальянская художественная школа в XVI веке. Позднее Возрождение и маньеризм
4. Французская и испанская художественные школы XVI века
5. Нидерландская и немецкая художественные школы XVI века
6. Итальянская художественная школа в XVII веке
7. Фламандская школа живописи XVII века
8. Голландская школа живописи XVII век
9. Испанская и французская художественные школы XVII века

Вопросы:

Тема 1. Введение. Истоки искусства Раннего Возрождения в Италии. Итальянские художественные школы 1400–1450. Тоскана, Центральная и Северная Италия

1. Пути развития европейского искусства эпохи Возрождения: Италия и Север
2. Роль итальянского Проторенессанса для искусства Раннего Возрождения
3. Основные художественные центры Италии первой половины XV века
4. Роль Флоренции в становлении художественного языка раннего Ренессанса
5. Творчество Брунеллески
6. Творчество Донателло
7. Творчество Мазаччо
8. Последователи Мазаччо
9. Живопись позднеготического стиля в Тоскане.
10. Интернациональная готика в Италии. Северные школы и мастера 1430–1500
11. Творчество Пизанелло. Сферы творчества

Тема 2. Итальянские художественные школы 1450–1500. Тоскана, Центральная и Северная Италия

1. Архитектор Альберти
2. Платоновская академия во Флоренции
3. Скульпторы середины и второй половины XV века
4. Творчество Пьеро делла Франческа
5. Мастера Флорентийской школы (Поллайоло, Вероккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи)
6. Творчество Боттичелли
7. Школа живописи в Сиене и Перудже (Синьорелли, Пинтуриккьо, Перуджино)
8. Андрея Мантенья и падуанская школа.
9. Школа живописи в Венеции и Венето
10. Феррарская школа живописи (Козимо Тура, Франческо Косса, Эрколе дей Роберти).

Тема 3. Северное Возрождение. Нидерландская школа живописи XV века

1. Искусство «Ars Nova»
2. Историко-художественные традиции нидерландского искусства XV века
3. Место живописи в системе пластических искусств Нидерландов 15 в
4. Творчество Яна ван Эйка
5. Творчество Рогера ван дер Вейдена

6. Творчество Гуго ван дер Гуса
7. Творчества Ганса Мемлинга
8. Искусство нидерландского портрета
9. Нидерландские мастера второй половины XV века (Герард Давид. Альберт ван Оуватер, Гертген тот Синт Янс)
10. Творчество Иеронима Босха

Тема 4. Французская и немецкая художественные школы XV века

1. Общая характеристика французской культуры в XV веке. Ее место в общеевропейском художественном процессе
2. Архитектура и скульптура Нидерландов XV века
3. Место живописи в системе пластических искусств, ее истоки и традиции
4. Основные художественные центры французской культуры в XV веке
5. Творчество Жана Фуке
6. Особенности немецкой художественной школы в XV веке.
7. Архитектура и скульптура в Германии в XV веке
8. Основные художественные центры немецкой художественной культуры в XV веке
9. Мастера живописи (Л.Мозер, С. Лохнер: М. Пахер)

Тема 5. Высокое Возрождение в Италии. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Венецианская школа живописи в период Высокого Возрождения

1. Общая характеристика искусства Высокого Возрождения
2. Д. Браманте – архитектор Высокого Возрождения
3. Творчество Леонардо да Винчи
4. Живопись в творчестве Леонардо да Винчи
5. Леонардо - теоретик искусства
6. Творчество Рафаэля
7. Росписи потолка Сикстинской капеллы Микеланджело
8. Скульптура Микеланджело
9. Росписи Ватиканских станц. Программа, иконография.
10. Творчество Джорджоне

Тема 6. Итальянская художественная школа в XVI веке. Позднее Возрождение и маньеризм

1. Характеристика художественной ситуации в Италии в первой трети XVI века
2. Архитектура Позднего Возрождения. Антонио да Сангалло, Бальдассаре Перуцци.
3. Архитектура Микеланджело
4. Архитектура Андреа Палладио
5. Скульптура Бенвенуто Челлини
6. Живопись маньеризма во Флоренции (Андреа дель Сарто, Якопо Понтормо, *Джованни Баттиста ди Якопо*, Аньоло Бронзино)
7. Живопись маньеризма в Риме (П. дель Вага, Дж. Романо, Дж. Да Удине, ранний Караваджо)
8. Пармские художники Корреджо и Пармиджанино
9. Творчество Тициана
10. Венецианская школа живописи – Веронезе и Тинторетто

Тема 7. Французская и испанская художественные школы XVI века

1. Особенности формирования культуры Возрождения во Франции
2. Французская архитектура XVI века
3. Французская скульптура XVI века
4. Французская живопись XVI века. Школа Фонтенбло

5. Французский портрет XVI века
6. Особенности историко-культурного формирования испанской художественной школы XVI века
7. Испанская архитектура XVI века
8. Испанская скульптура XVI века
9. Творчество Эль Греко

Тема 8. Нидерландская и немецкая школы живописи XVI века

1. Историко-художественные особенности развития Нидерландов в XVI веке
2. Основные направления в развитии нидерландской школы живописи XVII века
3. Особенности развития немецкой художественной культуры в XVI веке
4. Творчество А. Дюрера
5. Творчество Л. Кранаха Старшего
6. Альтдорфер и Дунайская школа живописи
7. Творчество Г. Гольбейна Младшего

Тема 9. Итальянская художественная школа XVII века

1. Особенности архитектуры барокко в Риме к. XVI – XVII вв (Дж. делла Порта, К.Мадерна)
2. Лоренцо Бернини (Архитектура, скульптура)
3. Ансамбль собора и площади Св.Петра в Риме.
4. Франческо Борромини
5. Болонская Академия: Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино
6. Творчество Караваджо

Тема 10. Фламандская школа живописи XVII века

1. Искусство Фландрии в XVII веке. Общая характеристика
2. Творчество П.П.Рубенса
3. Творчество А. Ван Дейк
4. Творчество Я.Йорданса и А.Браувера

Тема 11. Голландская школа живописи XVII век

1. Общая характеристика развития голландской художественной школы в XVII веке
2. Творчество Франса Халса
3. Творчество Рембрандта
4. Портреты Рембрандта
5. Жанровые сцены в интерьере в голландской живописи XVII века
6. Делфтская школа
7. Вермер Делфтский

Тема 12. Испанская и французская школы живописи XVII века

1. Хусепе Рибера и Франсиско Сурбаран
2. Творчества Веласкеса
3. Творчество Веласкеса
4. Французская архитектура XVII века
5. Ансамбль дворца и парка в Версале
6. Строительство восточного фасада Лувра
7. Ж.Ардуэн-Мансар
8. Жак Калло
9. Жорж де ла Тур
10. Клод Лоррен
11. Творчество Пуссена

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ:

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

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Региональные центры и художественные школы в зарубежном искусстве XVII века» относится к вариативной части блока дисциплин, по направлению подготовки 50.03.03 – История искусств. Дисциплина реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Содержание дисциплины охватывает проблемы формирования и развития художественных направлений и школ XVII века с точки зрения сравнительного анализа их целей и задач, принципов формотворчества, выразительных средств.

Цель дисциплины – изучение локальных живописных школ XVII века и формирование представлений о творчестве мало освещаемых в общих курсах художников.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть художественные особенности региональной школы;
- выявить специфику художественного языка отдельных художников;
- проанализировать влияния других живописных школ и традиций и их переработку в рассматриваемой региональной школе;
- выявить место данной региональной школы в контексте общеевропейской художественной традиции;
- рассмотреть особенности художественной жизни данного региона и их влияние на живописную школу.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 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-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства;

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- художественно-стилистические особенности рассматриваемой региональной школы;
- историю ее развития и творчество основных мастеров;
- место данной региональной школы в широком контексте западноевропейского искусства данного периода;

Уметь:

- определять принадлежность художников и произведений искусства к рассматриваемой региональной школе;
- выявлять характерные иконографические, художественные, стилистические и технико-технологические особенности, присущие данной живописной школе;
- представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к пониманию и исследованию западноевропейского искусства;

Владеть:

- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;

- современными компьютерными информационными технологиями, позволяющими извлекать и анализировать информацию, необходимую для выполнения самостоятельных заданий в процессе освоения дисциплины;
- терминологическим аппаратом;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 3 зачётных единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	26.06.2018 г.	№15
2	Приложение №2	24.06.2019 г.	№15
3	Приложение №3	29.06.2020 г.	№16

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2018 г.)

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	7	2	4				4	
2.	<i>Тема 2.</i>	7	2	2				4	
3.	<i>Тема 3.</i>	7	2	2				4	
4.	<i>Тема 4.</i>	7	2	2				6	
5.	<i>Тема 5.</i>	7	1	2				6	
6.	<i>Тема 6.</i>	7	1	2				6	
7.	<i>Тема 7.</i>	7	1	2				6	
8.	<i>Тема 8.</i>	7	1	2				6	
9.	<i>Тема 9.</i>	7	1	2				6	
10.	<i>Тема 10.</i>	7	1	2				6	
11.	<i>Тема 11.</i>	7	1	2				6	
12.	<i>Тема 12.</i>	7	1	2				6	
13.	<i>зачет с оценкой</i>	7		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	итого:		16	26				66	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	7	1	1				6	
2.	<i>Тема 2.</i>	7	1	1				6	
3.	<i>Тема 3.</i>	7	1	1				6	
4.	<i>Тема 4.</i>	7	1	1				6	
5.	<i>Тема 5.</i>	7	1	1				6	
6.	<i>Тема 6.</i>	7	1	1				6	
7.	<i>Тема 7.</i>	7	1	1				8	
8.	<i>Тема 8.</i>	7	1	1				8	
9.	<i>Тема 9.</i>	7	1	1				8	
10.	<i>Тема 10.</i>	7	1	1				8	
11.	<i>Тема 11.</i>	7	1	1				8	
12.	<i>Тема 12.</i>	7	1	1				8	
13.	<i>зачет с оценкой</i>	7		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	Итого:		12	12				84	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Тема 1.</i>	7	1					8	
2.	<i>Тема 2.</i>	7		1				8	
3.	<i>Тема 3.</i>	7	1					8	
4.	<i>Тема 4.</i>	7		1				8	
5.	<i>Тема 5.</i>	7	1					8	
6.	<i>Тема 6.</i>	7		1				8	
7.	<i>Тема 7.</i>	7	1					8	
8.	<i>Тема 8.</i>	7		1				8	
9.	<i>Тема 9.</i>	7	1					8	
10.	<i>Тема 10.</i>	7		1				8	
11.	<i>Тема 11.</i>	7	1					8	
12.	<i>Тема 12.</i>	7		1				8	
13.	<i>зачет с оценкой</i>	7		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	<i>доклад-презентация</i>
14.	Итого:		6	6				96	

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2018 г.)

2. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

3. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант