

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

*код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061*

Начало реализации образовательной программы: 2016 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 ак. часов).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Аудиторные занятия	212	16	16	32	32	32	16	32	36		
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	130	16	16	16	16	16	16	16	18		
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	82			16	16	16		16	18		
<i>Семинары (С)</i>											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	256	20	20	40	40	40	20	40	36		
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗчОц /Зч)		Зч	Зч	ЗчО	ЗчО	Зч	Зч	Экз	ЗчО		
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	468	36	36	72	72	72	36	72	72		
<i>зачётных единиц</i>	13	1	1	2	2	2	1	2	2		

Принята в Учебный отдел

_____ / _____ /

«___» _____ 2016 г.

МОСКВА

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» являются формирование целостного представления о единой системе мирового искусства, его периодизации, проблемах и логике развития, основных эпохах и стилях, направлениях, национальных школах, особенностях и закономерностях регионального развития архитектуры и изобразительного искусства, закономерностях формирования художественного языка пространственных искусств, знакомство с терминологией современной науки об искусстве.

Задачи курса:

- знакомство с базовыми положениями искусствознания;
- осознание взаимосвязей развития искусств с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания;
- раскрытие типологического многообразия художественных культур в цивилизационном масштабе;
- выявление и определение закономерностей основных этапов развития мирового искусства;
- освоение художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;
- раскрытие связей между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его культуры;
- привитие навыков работы с художественным памятником, текстом и иллюстрацией, необходимые для решения проблем реконструкции художественной жизни эпохи, интерпретации произведения искусства, установления контакта между памятником и аудиторией, описания общих законов творчества.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История зарубежного искусства и культуры» относится к *базовой* части блока 1 учебного плана.

В таблице приведены компетенции, закрепленные за дисциплиной «История зарубежного искусства и культуры», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
ОК-3	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, проявлять толерантность в восприятии социальных и культурных различий	История, История религии и мифологии

Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-15	способностью и готовностью проводить экспертизу произведений художественного творчества, анализировать объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества	
ОПК-16	способностью и готовностью исследовать процессы развития изобразительного искусства, культуры и образования	
ОПК-22	способностью и готовностью пропагандировать достижения мирового и отечественного искусства, выступать с общедоступными лекциями и сообщениями	Русский язык и культура речи
Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности		
ПК-26	способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве	

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «История зарубежного искусства и культуры» обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)
ОК – 3	ОК-3.1 выявляет особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотизма
	ОК-3.2 анализирует и оценивает историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений; формулирует собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использует ее для аргументации своей точки зрения на исторические события
	ОК-3.3 проявляет уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства, толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-15	ОПК-15.1 формулирует исторические и художественные традиции современного общества
	ОПК-15.2 анализирует объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества
	ОПК-15.3 проводит экспертизу произведений художественного творчества
ОПК-16	ОПК-16.1 формулирует цели, задачи, методы исследования процессов развития изобразительного искусства, культуры и образования
	ОПК-16.2 исследует процессы развития изобразительного искусства, культуры и

	образования
	ОПК-16.3 анализирует результаты исследований процессов развития изобразительного искусства, культуры и образования
ОПК-22	ОПК-22.1 формулирует достижения мирового и отечественного искусства
	ОПК-22.2 использует лексический минимум общего и специального характера, различные формы, виды устной коммуникации на русском и иностранном языках в учебной и бытовой сфере
	ОПК-22.3 выступает с общедоступными лекциями и сообщениями
ПК-26	ПК-26.1 формулирует методику художественно-эстетического анализа и оценки художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве
	ПК-26.2 проводит художественно-эстетический анализ, дает оценку художественного произведения и явлений в изобразительном искусстве и художественном творчестве
	ПК-26.3 проводит профессиональную консультацию в области изобразительного искусства и художественного творчества

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Указывается по семестрам на весь период обучения.

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОСТИ И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ		
1	Введение в курс «История зарубежного искусства и культуры»	Цели, задачи курса., его структура. Методика освоения
Первобытное искусство		
2	Введение в изучение первобытного искусства	Синкретический характер первобытной культуры. Основные гипотезы происхождения искусства. Функции искусства в первобытном обществе. История изучения первобытного искусства, его место в системе художественных ценностей современного общества. Основные понятия и проблемы в изучении первобытного искусства. Особенности первобытного сознания и проблемы реконструкции первобытной культуры. Периодизация первобытного искусства. Техники и технологии первобытного искусства. Основные темы и сюжеты первобытного искусства.
3	Искусство эпохи палеолита	Художественно-образные особенности искусства палеолита: специфика сюжета, композиционных построений, основные стилистические приёмы. Натуральное творчество. Генезис и эволюция зооморфных

		и антропоморфных изображений, проблема семантического анализа и интерпретации. Монументальное искусство эпохи палеолита. Особенности композиционных приёмов и цветового решения основных сюжетных циклов, техника и технология монументального искусства. Шедевры пещерной живописи. Тема человека в живописи и петроглифах палеолита Мобильное искусство. Характерные черты композиции и сюжетного решения. Развитие скульптуры. Рельеф в пещерном искусстве. «Палеолитические Венеры»: особенности формообразования и содержательной структуры. Проблемы интерпретации. Основные материалы и технологии. Мелкая пластика.
4	Искусство мезолита	Особенности мезолитической культуры и их отражение в изобразительном искусстве. Регионы, периодизация и сравнительный анализ. Схематизация образов, эволюция сюжетной программы и стилистических приемов. Памятники на территории Европы и Азии. Наскальные комплексы Испанского Леванта. Петроглифы Гобустана. Зараут-Камар.
5	Искусство эпохи неолита	Основные этапы и памятники нового каменного века. Эволюция изобразительных форм. «Неолитическая революция», освоение новых материалов и ремесел. Трансформация духовной культуры. Локальные особенности неолитических культур. Особенности композиции, основные темы и мотивы неолитического искусства. Петроглифы неолита. Темы, технология, художественное решение. Искусство раннеземледельческих племен. Изменения мировоззрения и его влияние на особенности художественной культуры. Основные городские центры Ближнего Востока. Иерихон, Чатал-Хююк, Хаджилар, Телль-Халаф, Телль-ас-Саван, Самарра. Раннеземледельческие поселения: особенности архитектуры и планировки, типология построек, технология строительства. Культовые постройки. Монументальная живопись святилищ Чатал-Хююка: специфика художественно-образной программы, гипотезы реконструкции. Развитие скульптуры: рельефы, мелкая пластика. Типология антропоморфных и зооморфных изображений, их формально-содержательная структура. Искусство

		керамики. Типология форм сосудов, ведущие темы росписей. Орнамент в системе декора. Искусство неолитических центров Балкан и Эгеиды: керамика и мелкая пластика Караново, Чернаводы, Киклад. Искусство неолитических центров Ирана и Средней Азии: Сиалк, Сузы, Гисар, Намазга.
6	Искусство бронзового века.	Характерные черты искусства бронзового века. Миграционные процессы, сложение разных культурно-хозяйственных типов, особенности их художественных культур. Искусство бронзового века на территории Европы. Культура Кукутени-Триполье. Пластика и искусство керамики. Основные виды трипольского орнамента, художественные особенности росписей. Мелкая пластика. Культуры Южнорусских степей, Поволжья и Приуралья. Культуры Кавказа и Закавказья. Искусство бронзового века на территории Азии. Культуры скотоводческих племён Урала и Сибири, Средней Азии и Казахстана. <i>Мегалитические сооружения.</i> Типология мегалитического зодчества. Ареал распространения мегалитических сооружений. Гипотезы о функционировании. Проблемы датировки. Стоунхендж: композиция, функциональный и семантический анализ архитектурной формы.
Искусство Древнего Востока		
7	Введение в изучение искусства и культуры Древнего Востока	История открытий памятников искусства Древнего Востока. Выдающиеся ученые-исследователи искусства Древнего Востока: Ж.-П. Шампольон, Г. Масперо, Г. Картер, Г. Роулинсон и др. Вклад российских исследователей (В.В. Бартольд, М.И. Ростовцев, В.С. Голенищев, В.Г. Луконин, М.Э. Матье, В.В. Павлов) в изучение искусства Древнего Востока. Периодизация искусства Древнего Востока. Функции искусства в культуре цивилизаций Древнего Востока. Основные темы и сюжеты древневосточного искусства. Религиозные системы Древнего Востока и их отражение в искусстве.
8	Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	Особенности этнической истории Древнего Двуречья и развитие многообразия видов художественной формы. Канон в художественной культуре Месопотамии. Условность периодизации древних культур на территории Передней Азии, Ближнего Востока и Малой Азии (шумеро-аккадский или вавилонский, ассирийский и нововавилонский, персидский периоды). Роль археологии в

	исследовании искусства Двуречья. <i>Искусство периода Шумера и Аккада.</i> Искусство додинастического периода. Развитие пластики. Рельеф. Система выразительных средств и приемов передачи объемных изображений на плоскости. Синтез вербального и визуального текста. Культовая пластика. Сложение художественно-образной программы круглой пластики. Развитие глиптики. Раннединастический период. Эволюция храмовой скульптуры. Сложение героического эпоса, его влияние на развитие шумерского рельефа. Памятники Урских гробниц и развитие шумерской живописи. Стили глиптики, появление новых образов и сюжетов образов. Аккадский период. Эпос о Гильгамеше – новый источник сюжетов. Новаторство аккадского рельефа. Развитие глиптики. Скульптура позднешумерского периода Архитектура Месопотамии в III тыс. до н.э. развитие форм культового зодчества. Зиккурат Ур-Намму. «Красное здание» в Уруке: особенности архитектурной конструкции и декора. Дворец «А» в Кише. <i>Искусство вавилоно-эламского ареала.</i> Старовавилонский период (XX- XVII вв. до н.э.). Канон III династии Ура в официальной линии изобразительного искусства Вавилона. Социальные функции искусства. Градостроительство в старовавилонский период. Искусство государства Мари. Искусство Элама. <i>Искусство Древней Ассирии.</i> Сложение особенностей ассирийской культуры в 13-14 вв. до н.э. Архитектура и монументальное искусство периода Тукульти-Нинурты. Градостроительная практика. Отражение военного характера ассирийского государства в строительстве городов. Город-крепость, принципы планировки. Типология культовой архитектуры. Технологические и конструктивные особенности ассирийского зодчества. Дворцовые комплексы: планировка и художественно-образное решение. Дворцы Саргона II в Дур-Шаррукине и Синаххериба в Ниневии. Изобразительное искусство периода «великих империй». Специфика структуры пантеона и мифо-ритуальной практики в империях Древнего Востока. Формирование имперского стиля, его основные черты и характеристики. Образ правителя в придворной культуре. Искусство Новоассирийской империи (нач. IX - кон. VII вв. до н.э.). Развитие стиля круглой скульптуры. Рельефная декорация в ассирийской архитектуре. Основные темы, сюжеты и
--	---

		мотивы. Визуальный и вербальный текст в синтезе искусств, эволюция изобразительных приемов ассирийского рельефа в освоении повествовательных композиционных схем. Полихромия в скульптурном рельефе. Техника и технология ассирийской пластики. Рельефы дворцов Тиглатпаласара (втор. пол. VIII в. до н.э.), Синеххериба (Ниневия, 705-680 гг. до н.э.), Рельефы Ашшурбанапала в Ниневии. Мелкая пластика. Резная слоновая кость. Глиптика. Развитие монументальной живописи. Росписи дворца в Тиль-Барсибе. <i>Искусство Урарту.</i> Характерные черты урартского искусства. Градостроительство. Типология культового и дворцового зодчества. Храм в Муцацире. Дворцовый комплекс и цитадель в Тейшебаини. Художественная обработка металла. Стилистические особенности урартской торевтики. <i>Искусство Нововавилонского царства (середина – вторая половина VII в. до н.э.).</i> Особенности культурно-исторического развития Нововавилонской империи. Религиозный характер искусства и роль жречества в культуре Нового Вавилона. Архитектура. Город Вавилон как целостный ансамбль: планировочная структура и архитектурный облик. Вавилон времени Навуходоносора II. Зиккурат Этеменанки. Художественное решение и планировка дворца Навуходоносора. Изобразительное искусство. Керамика в отделке архитектурных сооружений. Ворота богини Иштар, изразцы для облицовки тронного зала южного дворца Навуходоносора II. Искусство орнамента. Глиптика нововавилонского периода. <i>Искусство Древнего Ирана.</i> Особенности культурно-исторического развития Ирана в нач. I тыс. до н.э. Специфика религиозных представлений и ритуально-культовой практики иранцев. Формирование стилистики ахеменидского искусства. Архитектура. Особенности архитектурного облика, планировки и образно-содержательной структуры парадного комплекса дворцов и культовых построек эпохи Ахеменидов (Пасаргады). Особенности технологии и конструктивного решения иранской архитектуры. Дворцовое зодчество. Пасаргады, Персеполь, Сузы, Эрбунь. Архитектурно-скульптурный комплекс Персеполя. Скальные гробницы в Накши-Рустаме и их художественное своеобразие.
--	--	---

		Изобразительное искусство. Развитие скульптуры. Эволюция ахеменидского рельефа. Рельефы дворцов Персеполя. Изразцовые рельефы из дворца Артаксеркса II в Сузах. Скульптурное оформление скальных гробниц в Накш-и-Рустаме. Иранская глиптика и торевтика: основные темы, специфика художественно-образной программы.
9	Культура и искусство Древнего Египта	Особенности историко-культурного развития Древнего Египта. Основные этапы развития древнеегипетской цивилизации. Особенности религии Древнего Египта; мифология и пантеон. Возникновение письменности и ее эволюция. Литература Древнего Египта; «Египетская книга мертвых». Периодизация древнеегипетского искусства. Сложение в Египте заупокойного культа и погребального обряда и их влияние на развитие культуры. Канон в искусстве Египта. <i>Искусство додинастического периода и времени Раннего царства (V- нач. III тыс. до н.э.).</i> Художественная обработка камня. Керамика: основные темы декора. Сравнительный анализ стиля росписей. Роспись из гробницы вождя в Иеракомполе как памятник монументального искусства. Антропоморфная и зооморфная скульптура: особенности художественного решения. Церемониальные палетки. Палетка Нармера: интерпретация исторического события, особенности композиционного решения, сложение системы древнеегипетского канона. Особенности градостроительства Древнего Египта. Роль религиозных воззрений в формировании художественного облика древнеегипетских сооружений. Конструктивные и технологические особенности, строительные материалы, местные приемы их обработки и использования. Стоечно-балочная система как ведущий тип конструкции каменных монументальных сооружений Египта. Масштабные и пропорциональные закономерности в древнеегипетской архитектуре. Погребальные сооружения Раннего царства. Масаба: особенности композиции. Некрополи Саккара и Абидоса. Пластика Раннего царства: основные темы и стилистические приёмы. Особенности содержательной программы и системы изобразительного языка статуй, связанных с погребальным культом и хлеб-седным ритуалом. <i>Искусство Древнего царства (нач. XXVIII - сер. XXIII вв. до. н.э.) (III - VI династии).</i>

	Особенности историко-культурного развития Египта в период Древнего царства. Сложение пантеона богов. Появление «Текстов пирамид». Архитектура Древнего царства. Типология погребальных сооружений. Заупокойный комплекс Джосера: основные элементы ансамбля, планировка, конструктивное и декоративное оформление. Генезис и развитие нового типа – пирамиды. Структура погребального комплекса, планировка, конструктивное и художественное решение, декоративное оформление, технология строительства. Основные типы колонн построек Древнего царства. Поминальные храмы фараона Хефрена. Заупокойные ансамбли фараонов V-VI династий. Мастабы Древнего царства: эволюция композиции и технологии строительства. Появление солярных храмов: основные элементы, особенности планировки, семантика архитектурных форм Общая характеристика скульптуры Древнего царства. Материалы, технология их обработки, использование полихромии и инкрустации. Формирование и развитие разнообразных типов круглой скульптуры. Проблема портрета в скульптуре. Мелкая пластика Древнего царства: основные темы и особенности стилистических приёмов. Рельефные циклы в погребальных сооружениях. Росписи Древнего царства: основные темы и сюжеты, материалы и технологические приёмы, специфика композиции и колористического решения <i>Искусство Среднего царства (период XI-XII династий).</i> Объединение страны после I Переходного периода. Переходный характер эпохи. Сложение стилистических особенностей основных художественных центров – столичного (фиванского) и мастерских номархов Среднего Египта. <i>Архитектура Среднего царства.</i> Развитие погребальной архитектуры. Заупокойный храм Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри: структура, особенности планировки и декоративного оформления. Архитектура гробниц номархов XI и XII династий. Культовое строительство в период XII династии: «Белая капелла» Сенусерта I. Особенности архитектуры пирамид Среднего царства. Заупокойный комплекс Аменемхета II в Хаваре: особенности планировки и художественного решения. <i>Скульптура Среднего царства.</i> Стил древнеегипетской пластики периода XI династии. Рельефы: основные
--	---

	стилистические приёмы и тематика. Ритуальная скульптура XII династии. Портретные решения Среднего царства: новые приемы индивидуализации образа, эволюция иконографии. Мелкая культовая пластика в эпоху Среднего царства. Многофигурные модели из дерева. Развитие контррельефа. <i>Живопись.</i> Росписи гробниц номархов XI династии. Эволюция живописных приемов в период XII династии. Росписи местных центров. Росписи гробницы Хнумхотепа II. <i>Искусство Нового царства (время XVIII-XX династий).</i> Особенности культурно-исторического развития Египта в эпоху Нового царства. Эпоха великих походов и эволюция мировоззрения. Особенности формообразования в разных видах искусства, ретроспективный характер стиля отдельных этапов. Периодизация эпохи Нового царства. <i>Архитектура Нового царства.</i> Расцвет храмового строительства. Фиванские ансамбли: храмы в Карнаке и Луксоре. Заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри: основные элементы, планировочные и стилистические особенности. Планировка и архитектура Ахетатона: основные постройки, строительные материалы, новое в композиции и семантике. Архитектура времени Рамессидов. Рамессеум. Комплекс храмов в Абу-Симбеле. Комплекс в Мединет-Абу. <i>Искусство и культура Тутмесидов.</i> Возвышение Фив и формирование новых художественных центров. Расцвет литературы. Эволюция египетской религии. Скульптура. Синтез традиций Древнего и Среднего царств и новых формальных решений в пластике времени Тутмесидов. Материалы и технология, стилистические приёмы. Эволюция портрета. Усложнение художественной программы рельефов и росписей времени Тутмесидов. Мелкая пластика. <i>Эпоха Эхнатона.</i> Раннеамарнский стиль пластики. Мастерская Тутмоса и творческий метод египетских скульпторов. Поздний амарнский период. Живопись периода Амарны: новое в композиции и сюжетах. Искусство времени преемников Эхнатона. Период правления Тутанхамона. Искусство Мемфиса конца XVIII династии и его стилистические черты <i>Эпоха Рамессидов.</i> Эволюция иконографии фараона. Консервативные и ретроспективные тенденции в искусстве. Стиль Рамессидов в круглой скульптуре и
--	---

		рельефах. Живопись времени Рамессидов: особенности стиля, развитие тематики.
2 семестр (16 недель)		
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО		
10	Введение в изучение античного искусства и культуры	Общая характеристика античной культуры и искусства. Этапы развития античной цивилизации. Периодизация искусства и культуры. Источники. История изучения греко-римского искусства. Значение античного наследия в формировании и развитии западноевропейской художественной культуры
11	Эгейское искусство	Периодизация крито-микенской цивилизации. Топография эгейской культуры, основные центры островного и материкового типа. Особенности социально-экономического развития критской и микенской культур. Открытие эгейской культуры, основные гипотезы происхождения и эволюции. Проблемы научной реконструкции мифо-ритуальной культуры. Специфические черты культуры эгейских цивилизаций. Искусство Крита. <u>Архитектура</u>. Жилые комплексы. Погребальные сооружения. Архитектура дворцов основных центров Крита (Фест, Кносс, Маллия, Закрос, Ханья и др.). Кносский дворец: планировка и пространственная композиция, программа живописного и скульптурного декора. <u>Скульптура</u>. Художественное своеобразие кикладской пластики. Полихромия в скульптуре. Мелкая пластика: основные материалы и техника, стилистические особенности и иконографическая типология. <u>Живопись</u>. Художественные особенности и техника монументальной критской живописи. Живопись Кносского дворца. Основные темы и сюжеты росписи, проблемы реконструкции и интерпретации критских фресок. Росписи городских домов на острове Фера. <u>Вазопись</u>. Основные стили минойской керамики. Стиль Камарес. «Натуралистический» стиль. «Дворцовый» стиль. Росписи ларнаков (саркофагов). Развитие <u>декоративно-прикладного искусства</u>. Ювелирное искусство. «Клад Приама». Глиптика. Микенское искусство. Ахейская цивилизация полуострова Пелопоннес и материковой Греции. Своеобразие и ведущие культурные центры микенской культуры (Микены, Тиринф, Пилос, Аргос, Афины, Фивы и др.). Культурные связи с критской культурой. Особенности микенского искусства и его мировоззренческие основы.

		<u>Архитектура.</u> Типология микенских архитектурных сооружений: дворцы, крепостное строительство, цитадели, погребальное зодчество. Микенский мегарон. Планировка, архитектурная композиция, декоративное и образное решение микенского дворца. <u>Живопись.</u> Художественное своеобразие фресковой живописи микенской Греции. Росписи дворцов Микен и Тиринфа, фрески Пилоса. Тематика и своеобразие стиля. <u>Вазопись.</u> Эволюция микенской керамики. Специфика ахейского орнамента. Стили вазописи. Картинный стиль в микенской керамике. <u>Скульптура.</u> Особенности композиционных приёмов и тематики. Формирование стиля микенской пластики. Памятники монументальной скульптуры. Надгробные стелы из Микен. Золотые погребальные маски. Мелкая пластика. Вклад крито-микенской цивилизации в развитие культуры и искусства античности.
12	Искусство Древней Греции	Введение. Происхождение древнегреческой цивилизации. Периодизация искусства Древней Греции. Ментальность и система ценностей греческой культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние цивилизаций Древнего Востока и греческой цивилизации. Культура «гомеровской Греции». Искусство геометрического стиля. Дорийская миграция и формирование новой эллинской культуры. Развитие религиозных представлений и сложение общегреческого пантеона. Гомеровский эпос как источник по изучению культуры этого времени.. <i>Архитектура.</i> Древнегреческая архитектура раннего периода: основные типы ранних храмовых построек IX-VIII вв. до н. э. на территории Балканской Греции и островах Эгейского моря. Формирование типологии греческого периптера и сложение художественно-образной программы греческого храма. <i>Вазопись.</i> «Протогеометрический» и «геометрический» стили вазописи. <i>Скульптура.</i> Два основных направления пластики IX-VIII вв. до н. э. — бронзовая и терракотовая скульптура: иконография, стилистические особенности, художественные возможности материала и технологические приемы. Геометрический стиль в скульптуре, особенности антропоморфных и зооморфных изображений. Искусство эпохи архаики (конец VIII- начало V вв. до н. э.)

	<i>Архитектура.</i> Особенности художественного языка греческого зодчества. Сложение ордерной системы, ее происхождение. Эстетическая программа греческой архитектуры. «философия в камне». Типология греческих храмов. Храм как синтетическая архитектурно-скульптурная программа. Архитектурный ансамбль: понятие, специфика. Градостроительство Древней Греции: элементы городского пространства (акрополь, агора, храм, храмовая зона и т.д.) и их структурная взаимосвязь. Гипподамова система: особенности композиционной структуры и философско-эстетической программы. <i>Скульптура.</i> Образ человека как центральная тема греческой пластики. Особенности формально-содержательной структуры статуарной пластики. Аттическое и ионийское направления в скульптуре, их стилистические особенности. Коры с Афинского Акрополя. Зарождение и эволюция групповой статуарной композиции. Скульптурное надгробие – особенности художественной программы мемориальной пластики <i>Вазопись.</i> Расширение репертуара сюжетов и разнообразие форм сосудов. Живопись ориентализирующего стиля. Стилистические особенности и иконографии аттической, ионийской, коринфской вазописи. Сюжетная тема в аттических вазах. Чернофигурная вазопись: особенность художественно-содержательной программы. Ваза Франсуа. Творчество Экзекия. Краснофигурная вазопись, мастера (Евфроний, Евфимид). Искусство классического периода (V-IV вв. до н. э.) Периодизация искусства классики. <i>Период ранней классики (480е – 450е гг. до н. э.)</i> Архитектура. Эволюция греческой ордерной архитектуры. Храм Зевса в Олимпии как образец классического периптера дорического ордера. Комплексы греческих святилищ в эпоху поздней архаики и ранней классики (Дельфы, Олимпия), их значение как центров религиозной, общественной и культурной жизни греков. Скульптура. Монументально-декоративная скульптура раннеклассического периода. Статуарная группа эпохи ранней классики. Художественно-образная структура «Трона Людовизи». Вазопись и монументальная живопись: выразительные возможности «строго» и «переходного» стилей. Живописная система Полигнота и мастеров его круга <i>Период высокой классики (вторая половина V в. до н. э.)</i>
--	---

		Архитектура. Ансамбль Афинского акрополя, его художественно-образная программа. Проблема «всеэллинского» архитектурного стиля, смешение ордерных систем. Скульптура. Аттическая, аргосско-сиксионская, ионийская школы: стилистические особенности, крупнейшие мастера. Творчество Мирона. Канон Поликлета и его применение в скульптуре. Скульптура Фидия. Система греческого «портрета». Эволюция надгробной пластики. Скульптурный декор Парфенона. Монументальная живопись: новые тенденции в декоре. Проблема станковой живописи Древней Греции. Краснофигурные вазы «свободного стиля». Белофонные росписи <i>Период поздней классики (400е – 320е гг. до н. э.)</i> Архитектура. Градостроительная деятельность. Сложение коринфского ордера и его реализация в архитектуре IV в. до н. э. Храмы поздней классики. Архитектура общественных сооружений. Появление усыпальниц-мавзолеев. Развитие жилой архитектуры: частный дом. Скульптура. Творчество крупнейших мастеров, новаторство их художественного метода и связь с традицией V в. до н. э. Творчество Скопаса. Скульптура Праксителя. Творчество Лисиппа. Скульптора Леохара. Скульптурное оформление храмов. Надгробие в скульптуре поздней классики. Живопись. Основные направления и школы в монументальной живописи, их стилистические и иконографические особенности. Кризис греческой вазописи и его причины; вазы «роскошного» и «беглого» стилей, основные центры их производства. Предэллинистический этап в развитии греческого искусства, новые задачи и художественные методы в искусстве эпохи Филиппа II и Александра Великого.
13	Искусство эллинизма	Искусство эпохи эллинизма (последняя четверть IV- I в. до н. э.). Хронологические и территориальные рамки эллинистической эпохи. Архитектура. Основные тенденции в градостроительстве. Развитие типологии общественных сооружений. Интерпретация ордера в эллинистической архитектуре. Развитие строительной техники и технологии. Роль скульптуры в художественном решении архитектурных комплексов. Алтарь Зевса в Пергаме. Основные школы эллинистической скульптуры и их особенности.

		Скульптора Александра. Ника Самофракийская и Венера Милосская как образцы художественно-содержательных программ эпохи. Проблема портрета в эллинистической пластике. Аллегория в эллинистической скульптуре. Лаокоон. Мелкая пластика. Терракотовые статуэтки Танагры. Эллинистическая живопись: основные направления, школы, жанры. Появление новых материалов и техник в прикладных искусствах (глиптика, торевтика и др.). Геммы. Медальерное искусство. «Скифское» золото.
14	Культура и искусство этрусков и древних итальянцев	Этногенез этруской культуры и ее периодизация. Основные центры этруской культуры. Религиозные воззрения этрусков и их роль в формировании образной программы этрусского искусства. Архитектура. Градостроительство. Особенности планировки древних городов. Оборонительные и инженерные сооружения. Этруская храмовая архитектура: возможности реконструкции. Основные типы храмов. Погребальная архитектура, типология. Жилая архитектура. Формирование и эволюция атриумного типа дома. Новые типы общественных зданий (театры, амфитеатры, термы) в этрусской архитектуре в III-I вв. до н.э. Изобразительное искусство. Расписная керамика. Этрусский ориентализирующий стиль. Керамика Вилланова, «буккери», импасто. Этруская чернофигурная и краснофигурная вазопись. Южноиталийские вазы. Монументальная живопись. Сюжеты росписей этруских гробниц. Скульптура. Типология, технология и материалы храмовой скульптуры. Погребальная скульптура: статуэтки-апотропеи, статуарная пластика, погребальные урны, саркофаги.
15	Искусство Древнего Рима	Периодизация искусства Древнего Рима: искусство эпохи Республики (5-1 вв. до н. э.), искусство эпохи Империи (конец 1 в. до н. э. — 5 в. н. э.). Влияние этрусского искусства на формирование искусства Древнего Рима. Искусство Рима республиканского периода и периода ранней империи. Стилистические особенности ранних произведений римского искусства. Проблема «классицизма» в римском искусстве. Официальное и неофициальное искусство. Архитектура: типы зданий и сооружений. Градостроительство. Функциональный прагматизм римской архитектуры, сводчато-арочная конструкция

		зданий, применение бетона. Римская ордерная аркада. Новые техники и материалы. Заимствование и переработка греческих архитектурных ордеров. Forum Romanum – как образец архитектурного ансамбля республиканского периода. Типология жилой архитектуры. Римская городская усадьба и сельская вилла. Архитектура династии Юлиев-Клавдиев (14-68 гг. н.э.). Скульптура. Римский скульптурный портрет, его социокультурные истоки и идеология, особенности формально-образного языка. Веризм. Алтарь мира. Конная статуя Марка Аврелия. Рельеф. Развитие темы триумфа в искусстве. Портретная скульптура века солдатских императоров. Роль римского исторического рельефа в формировании художественного языка позднейшего европейского искусства Монументальная живопись: основные стили, содержание, художественные достоинства. Стили в римской живописи. Росписи Помпей и Геркуланума (вилла Мистерий). Фаюмский портрет. Римская мозаика, технология создания, специфика художественного языка. Искусство Рима эпохи расцвета империи. Архитектура. Форумы императоров как примеры нового типа ансамбля. Архитектура династии Флавиев (69-96 гг.). Золотой век - искусство времени Антонинов (98-192 гг. н.э.). Форум Траяна. Строительная деятельность Адриана. Архитектура Пантеона, акцент на художественной разработке интерьера. Зодчество династии Северов (193-235 гг.). Термы Каракаллы, триумфальная арка Септимия Севера. Искусство римских провинций. Искусство Рима III – IV веков н.э. Варваризация римского искусства. Закат римского искусства в IV-V вв. н.э. Последние крупные памятники римской архитектуры при Диоклетиане (284-305 гг.): термы Диоклетиана в Риме, его дворец в Сплите, базилика Максенция, арка Константина в Риме. Варваризация скульптуры.
3 семестр (16 недель)		
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ		
16	Введение в историческое изучение средневекового искусства и культуры	Понятие «Средневековье». Происхождение термина и его современное значение. Историография искусства средневековья. Основные принципы исследования искусства средневековья. Хронологические границы и периодизация. Две половины христианского мира: православный Восток и католический Запад. Разница исторических судеб.

		Содержание и типология образов. Иконография, ее символика, основные законы. Основы художественного языка искусства христианства. Исторические особенности развития искусства в Византии и Западной Европе; роль античных традиций. Метод работы средневековых мастеров. Художественные артели. Роль канона в искусстве Византии и Западной Европы. Стилиевая периодизация искусства. Общие и национальные периодизации, их соотношение.
17	Раннехристианское искусство	Понятие «раннехристианский период»; его хронологические границы. Раннехристианское искусство до и после официального признания христианства. Формирование нового художественного сознания. Пластика языческих саркофагов. Живописные и скульптурные погребальные портреты. Дура Европос, росписи синагоги и баптистерия. Живопись катакомб Рима: основные сюжеты и мотивы, символика, сложение отвлеченного художественного языка. Архитектура. Формирование главных планировочных и объемно-пространственных типов в архитектуре IV-VI веков. Базилики IV - VI вв. в Риме, Равенне, на христианском Востоке. Центрический тип раннехристианской архитектуры IV - начала VI вв.: символика, особенности конструкции и пространственного решения. Купольные базилики раннехристианского периода: перспективы развития данного типа. Иконография христианского церковного строительства. Светские постройки. Раннехристианская иконография: формирование, основные сюжеты из Ветхого и Нового заветов, синкретические мотивы, влияние на иконографию культа реликвий и святых мест. Античное наследие в раннехристианской иконографии. Раннехристианское искусство IV - начала V вв. Задачи монументального церковного искусства на примере мозаичной декорации. Первые программы живописных ансамблей. Формирование нового художественного языка. Искусство V в. Создание новых иконографических программ мозаичных декораций храмов. Новое содержание образов и новаторство художественного языка в мозаиках второй половины V в. Иконографические принципы изобразительного искусства VI века. Скульптура раннехристианского периода. Виды и типы скульптуры, функциональное назначение. Сложение

		христианской иконографии в круглой пластике и рельефе. Малые формы пластики. Резьба по слоновой кости. Диптихи константинопольские и римские, их назначение и тематика.
18	Искусство Византии	Особенности византийского общества и византийской культуры. Периодизация византийского искусства. Идеи и эстетические основы византийского искусства. Роль античных культурных традиций. Проблема византийских «ренессансов». Иконография византийского искусства Византийское искусство VI - VII веков. Ретроспективные тенденции культуры юстиниановского периода и формирование византийского стиля. Архитектура VI в. Основные типы и варианты купольных построек, структура, эволюция. Центрическая архитектура. София Константинопольская. Время и история строительства. Конструктивные особенности. Организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Идеи и содержание архитектурного образа Софии. Символика купольных базилик и центрических храмов. Византийский храм и символика его архитектурной и изобразительной программы. Общие черты церковного зодчества юстиниановской эпохи. Светское дворцовое строительство. Раскопки Большого императорского дворца в Константинополе. Живопись VI в. Спиритуалистическое содержание образа и формирование византийского художественного стиля. Мозаики первой половины VI в. в Равенне. Символический характер иконографических программ. Отказ от повествовательных исторических циклов. Миниатюры иллюстрированных рукописей Сирии, Малой Азии, Армении. Рукописи медицинского, ветхозаветного и новозаветного содержания. Принципы художественного оформления кодекса. Искусство VII - нач. VIII вв. (до иконоборчества). Искусство столичной школы. Развитие византийской фрески и мозаики. Мозаические мастерские Рима и мозаичные ансамбли VII - VIII веков. Иконопись. Происхождение иконы, роль молельного образа. Техника древних икон. Иконы монастыря св. Екатерины на Синае. Светское искусство VI - VII вв. Мозаики полов Большого императорского дворца в Константинополе. Художественные предметы светского назначения.

		Искусство эпохи иконоборчества (726 - 842) Полемика об иконопочитании. Теория образа и теория иконопочитания: Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриарх Никифор. Иконоборчество и его догматическая программа: причины и предпосылки возникновения, история, социальная природа. Интерьер храма эпохи иконоборчества по описаниям современников: принципы декорации, типология орнамента, символические композиции, буколические мотивы. Расцвет светского искусства. Тематика дворцовых росписей как образец для декора. Живопись эпохи иконоборчества. Искусство эпохи иконоборчества в Риме. Искусство Византии в первые годы после победы иконопочитания. Разработка новых иконографических схем. Архитектура VII - середины IX вв. Сложение крестово-купольного типа храма. Архитектура и искусство средневизантийского периода Общие черты культуры и искусства средневизантийского этапа (вторая половина IX - XII вв.). Периодизация искусства этих столетий: македонский период (середина IX - середина XI вв.) и комниновский период (середина XI - конец XII вв.). Архитектура IX - XII вв. Константинопольская школа. Возникновение так называемого «храма типа вписанного креста», или «храма на четырех колоннах». Тип крестово-купольного октогонального храма на трюмах. Система декорации средневизантийского храма XI в., космологическая, догматическая, литургическая, иерархическая, топографическая, календарная символика. Византийская архитектура в Италии. Венеция, собор Сан Марко. История постройки, особенности плана, типологии, конструкций, внутреннего пространства. Сицилия. Собор в Чефалу церковь Санта Мария дель Амिरальо (Марторана), Палатинская капелла, церковь Сан Катоальдо в Палермо, собор в Монреале. <i>Искусство Македонского периода (середина IX - середина XI вв.).</i> Монументальная живопись македонского периода. Сложение системы декорации крестово-купольного храма. Пространственные зоны и символическая топография храма. Мозаики и фрески IX - X вв. Мозаики Софии Константинопольской. Мозаики в куполе храма Софии в Фессалониках. Мозаики и фрески в кафеликоне монастыря
--	--	--

	Осиос Лукас в Фокиде, в Софии Киевской, в монастыре Неа Мони на Хиосе, в соборе св. Софии в Фессалониках, в соборе Софии в Охриде. Миниатюры македонского периода. Понятие «Македонский ренессанс». Изменения в искусстве миниатюры во второй половине X в. Миниатюра второй половины X - первой половины XI вв, обновление стилистики. Иконопись Македонского периода (X - первой половины XI вв.). Эволюция техники. Темпера в иконописании «Македонского ренессанса». Иконы монастыря св. Екатерины на Синае. Декоративно-прикладное искусство и художественное ремесло. Резная слоновая кость. Глиптика. Эмаль. Светские произведения. <i>Искусство Комниновского периода (середина XI - XII вв.)</i> Многообразие художественных направлений. Развитие национальных школ. Искусство раннекомниновского периода (вторая половина XI в). Схизма 1054 г.: причины и последствия, значение для развития византийской культуры. Классический идеал в искусстве середины XI в. Монументальная живопись. Мозаики в церкви Успения в Никее, Софии Константинопольской, монастыря Дафни. Расцвет искусства миниатюры во второй половине XI в. Столичные мастерские и работы скриптория при императорском дворце. Скрипторий Студийского монастыря. Типология миниатюры. Орнамент в искусстве книги: типы, стиль, символика. Комниновское искусство XII века. Спиритуализация образа и стиля как генеральные цели, приемы и принципы достижения. Интерпретация классических принципов в искусстве XII века. Мозаики в соборе Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Работы константинопольских мастеров в 1140-50-х гг. в Сицилии. Мозаики собора в Чефалу, Палатинской капеллы. Мозаики в Италии (капелла Зен в соборе Сан Марко в Венеции, базилика св. Урсиана в Равенне, собор в Триесте), фрески в Новгороде (София Новгородская, Николо-Дворищенский собор, Антониев монастырь). Художественные направления XII века. «Динамический» стиль, принципы достижения экспрессии. «Позднекомниновский маньеризм» в монументальной живописи.
--	--

		Иконопись комниновской эпохи. Соборы икон в монастырях Афона, Синая, Патмоса. Типология икон.. Иконографические типы. Прославленные и чудотворные иконы. Мозаичные и темперные иконы: технология и стилистические приемы. Иконы экспрессивного стиля позднего XII в. Скульптура и прикладное искусство XII вв. Мраморные рельефы, пластинки слоновой кости, ювелирное искусство и проч. Периодизация искусства XIII в. Завоевание Константинополя крестоносцами в 1204 г. Латинская империя на территории Византии. Эмиграция греческих мастеров и распространение византийского искусства. Роль местных художественных школ. События 1261 г. Перелом в судьбах Византии, восстановление ведущей роли Константинополя. Культура эпохи династии Палеологов. Архитектура XIII в. Расцвет архитектуры в Сербии. Живопись начала XIII в. Греческое искусство на оккупированных землях. Обращение к эллинистическим традициям. Сложение нового стиля. Фрески в церкви Богоматери монастыря Студеница. Фрески в монастыре Милешево: особенности иконографии и стиля. Расцвет классического стиля XIII в. Фрески в монастыре Сопочаны - высшая точка в развитии искусства XIII в. Фрески в церкви Апостолов в монастыре Печ. Иконопись начала XIII в, стиль «искусства около 1200 г.» Иконы Кипра и монастыря св. Екатерины. Традиции позднекомниновского маньеризма миниатюре начала XIII века. Византийское искусство 80-90х гг. XIII в. Творчество Михаила и Евтихия из Фессалоник. Стилистические особенности искусства этого периода: обновление тематики, усложнение иконографических программ, символики. Поздневизантийское и поствизантийское искусство Культура эпохи династии Палеологов (1261 - 1453). Последний и великий расцвет художественной культуры. Архитектура Палеологовской эпохи. Зодчество периферийных школ. Памятники Арты, Фессалоник, Константинополя, Мистры. Монастырские комплексы. Влияния гражданской архитектуры на храмовое строительство. Живопись. Классицизм Палеологовского Ренессанса. Мозаики и фрески Константинополя, Фессалоник
--	--	--

		(монастырь Паммакаристос - Фетие-Джами, монастырь Хора - Кахрие-Джами). Монументальная живопись Сербии. Особенности иконографических программ. Мозаичные иконы. Темпераемые храмовые и портативные иконы. Иллюстрированные рукописи раннего XIV в. Вторая четверть XIV в. Сущность византийского исихазма, его традиционность и идеология, влияние на искусство. Отход от палеологовского классицизма начала XIV в., поиск новой образности. Развитие иконописи. Иллюстрированные рукописи первой половины XIV века. Общие черты в искусстве второй половины XIV в. Торжество исихазма и расцвет иконописания. Содержание образов и особенности стиля, сформированные мировоззрением исихазма. Живопись Моравской школы. Творчество Феофана Грека и Мануила Евгеника. Основные фресковые ансамбли этого периода: особенности иконографических программ, образные системы, специфика стиля. Иллюстрированные рукописи второй половины XIV в. Искусство первой половины XV в. Последний период византийской истории и культуры. Общий упадок архитектуры и монументальной живописи в условиях турецкой и венецианской оккупации. Периодизация и география развития художественной культуры на Балканах и на островах. Стиль живописи, его классические основы, эмоциональная глубина, усложнение иконографических программ, символики и композиционного решения. Греческая и сербская школы в позднепалеологовский период. Искусство середины XV в., попытка реставрации идеалов прошлого, монументального стиля, значительного по содержанию образа. Художник Ангелос. Падение Константинополя и эмиграция греческих мастеров на Крит. Итало-критская школа живописи. Проблемы поствизантийского искусства. Византийское искусство как выражение православной духовности, его соотношение с искусством европейского Средневековья.
19	Искусство Западной Европы периода раннего средневековья	Великое переселение народов и вызванное им изменение этнической и культурной карты Европы. Сложение варварских государств. Искусство Рима VII-IX вв. Раннесредневековые постройки Рима. Мозаика в VI – IX веках. Греческие мастера в Риме VIII века. Пасхалиевский ренессанс. Искусство варварских

		государств Западной Европы VII-IX вв. Характеристика локальных школ и традиций. Эволюция искусства (по видам). Архитектура. Базилика и баптистерий. Новая концепция взаимоотношений конструкции и декора. Античное наследие в архитектуре IX века. Скульптура: типологические изменения, новые жанры и места для скульптурной декорации. Общие свойства стиля Традиции варварских народов в декоративном искусстве. Орнамент. Живопись: книжная миниатюра главнейших школ. Северная Италия, нортумбрийско-ирландская школа, меровингская Франция. Начало интеграции различных влияний в книжной миниатюре VIII века. Композиционно-иконографические схемы. Итоги раннесредневековой художественной эволюции Европы. Каролингское Возрождение. Придворная культура времени Карла Великого. Роль церковной и светской культуры; основные заказчики каролингского времени. Каролингская архитектура. Использование образцов Рима и Равенны, вестготских традиций в каролингском зодчестве. Развитие базиликального церковного здания в монастырском строительстве придворного круга: новые планировочные и объемно-пространственные решения. Сен-Рикье, Сен-Галлен, Фульда. Судьба ордера. Каролингская живопись. Сохранившиеся монументальные памятники. Книжная миниатюра: периодизация, основные школы. Придворная школа. Эволюция иконографии Распада придворной культуры после смерти Карла. Школы Реймса и Тура в первой трети IX века. Особенности позднекаролингских иконографий. Каролингская пластика и декоративно-прикладное искусство.
20	Романский стиль в западноевропейском искусстве – Архитектура – Скульптура – Живопись	Происхождение термина «романский», его условность. Историческая и историко-культурная периодизация зрелого средневековья и место романской эпохи в этой схеме. Оттоновская династия в Германии, ее историко-культурная ориентация. Великая схизма, ее последствия для культуры; сложение самостоятельной средневековой культуры на Западе. Начало крестовых походов. Расцвет монастырских конгрегаций и монастырских школ; городские епископские школы и новая образованность конца XI-XII века. Интерес к античности и формирование самостоятельных философских систем. Начало схоластики. Периодизация искусства романики; особенности национального развития. Историография романского

	искусства. Формирование романского искусства (950-1050гг). Проблема базиликального сводчатого здания. Ломбардская традиция в архитектуре раннего средневековья. Оттоновская архитектура, ее планировочные особенности и декоративные принципы. Изобразительное искусство. Монументальные памятники и книжная миниатюр «оттоновского возрождения». Нарастание византизирующих тенденций в искусстве около 1000 года. Книжная миниатюра северной Франции, Италии, Англии, Испании. Иконография и стиль раннероманского изобразительного искусства. Пластика: роль мелкой пластики в искусстве 950-1050 гг. Монументальные памятники из бронзы (двери церкви св. Михаила в Хильдесхайме) и драгоценных металлов. Романская архитектура. Романская архитектурная система. Технический и художественный смысл. Паломнические базилики, их планировочные, объемно-пространственные и декоративные принципы. Новый архитектурный язык. Типологические и иконографические особенности романского храма. Монастырское и светское строительство в архитектуре XI-XII веков, их национальные особенности. Жилой дом и светские общественные постройки; градостроительные принципы. <i>Романская архитектура Франции.</i> Формирование художественных принципов клюнийской школы. Бургундская школа. Овернская школа. Западная Франция: Аквитания и Пуату. Купольные соборы и зальные церкви. Особенности решения фасадов в архитектуре Западной Франции. Нормандия: особенности восприятия архитектуры паломнических базилик. Цистерцианский орден и его строительство. <i>Романская архитектура Англии.</i> Норманнское завоевание и первые памятники романской архитектуры в Англии. Особенности планировки, ярусного и декоративного построения; типологические особенности монастырского строительства XI-XII веков. <i>Архитектура романской эпохи в Италии.</i> Исторические особенности развития Италии в XI-XII веках. Типология церковного, общественного и частного строительства. Периодизация и основные региональные школы: Ломбардия, Венеция, Тоскана, Флоренция. Понятие «проторенессанса» и его смысл для романской архитектуры Флоренции. Рим: консерватизм романской
--	--

		архитектуры римской школы. Южная Италия и Сицилия: византийские и арабские влияния. Общее и особенное в региональных архитектурных школах Италии XI-XII веков. <i>Романская архитектура Германии</i>. Сложение основных принципов романской архитектуры Германии при Оттонах и первых императорах салической династии. Консервативные тенденции школы Хирсау и их распространение в монастырском строительстве. Национальные особенности немецкой романской архитектуры. Влияния имперских соборов Рейна на монастырское строительство. Кельнская школа. Цистерцианское строительство в романской Германии. Особенности развития романской архитектуры в регионах, подверженных арабскому и византийскому воздействию. Романские черты в архитектуре Древней Руси (галицкие и владимирские памятники). Романская скульптура. Изобразительное искусство Западной Европы около 1000 года. Античная традиция и ее значение для иконографии и художественного языка западного средневековья. Множественность национальных школ, основные центры и их отношение к Византии. Скульптура в раннесредневековом, каролингском и предроманском искусстве. Первые памятники монументальной пластики в раннероманский период и их зависимость от книжной миниатюры и ювелирного искусства. Основные памятники порталной скульптуры во Франции: темы и стилистика. Порталы Тулузы и Ключни 3, рельефы клуатра в Муассаке. Бургундская школа, Ключни, Отен, Везле. Экспрессивный стиль ключнийской школы. Порталы Муассака и Конка как примеры развитого портала зрелой и поздней фазы романского стиля во Франции. Иконография портала в Муассаке как наиболее полная программа французского романского портала. Западная Франция: скульптурная декорация Ангулемского собора и Нотр Дам де ла Гранд в Пуатье. Особенность южнофранцузской школы с ее антикизирующим стилем. Сен Жиль дю Гар. Итальянская скульптура романской эпохи. Особенности размещения скульптуры на фасадах церквей. Германская романская пластика. Византийское, античное и собственно романское в романской пластике XII века. Романская живопись. Книжная миниатюра. Структура книги в каролингском искусстве и ее развитие в X-XI веках. Основные типы иллюминированных рукописей.
--	--	--

		Маргинальные иллюстрации, инициалы, заставки, листовые иллюстрации. Византийские влияния и сложение новых иконографий в первой половине XII века. Принципы романских догматических и повествовательных иконографий в искусстве книжной иллюстрации. Эволюция романских иконографических схем к середине XII века. Особенности национальных школ. Памятники монументальной живописи каролингского времени. Возобновление искусства фрески в оттоновской Германии. Романская скульптура и романская живопись во Франции XII века: сравнительная характеристика. Стилистические и иконографические особенности. Живопись Италии, Испании.
21	Готический стиль в искусстве стран Западной Европы – Архитектура – Скульптура – Живопись	Основные этапы историко-культурной периодизации зрелого и позднего средневековья; содержание данного периода как одновременно и высшего проявления средневековой культуры, и конца средневековья. Термин «готика». Общая периодизация искусства готики во французской и немецкой историографии. Историко-культурная характеристика первой половины рассматриваемого периода. Изменения в характере религиозности. Новые ордена, их роль в распространении готического искусства в Европе. Зрелая схоластика. Расцвет университетов и светской словесности. Отношение к античной литературе. Система литературных жанров XIII века. Культура и быт. Особенности национального развития готического искусства в XII-XIII веках и национальные периодизации. Архитектура. Византийские церкви, романский храм, готический собор как высшие архитектурные явления христианского средневековья. Готический собор как художественно-символический целостный ансамбль. Синтез искусств в готическом соборе. Рождение готической архитектурной системы в постройке аббата Сугерия в Сен-Дени. Конструктивные основы готической архитектуры. Национальные особенности конструктивного решения готических храмов. Особенности объемно-пространственной композиции. Проблема готического церковного фасада. Типология готического церковного строительства. Монастырское и светское строительство; типология готического жилого дома и общественного здания. <i>Готическая архитектура Франции. Сен-Денийская</i>

		базилика. Сложение главных компонентов планировочной, объемно-пространственной и декоративной системы французского готического собора. Эволюция французской готики во второй половине XII века. Значение Нотр Дам в истории собора ранней готики во Франции. Вторая фаза готической архитектуры во Франции: строительство крупнейших городских соборов. Шартр. Реймс и Амьен: дальнейшая эволюция принятой в Шартре системы. Параллельная стилистическая линия в истории великих готических соборов Франции: Бурж и Ле Ман. Собор в Бовэ. Сложение каркасного понимания готической конструкции как результат эволюции. Пьер де Монтро и его постройки. Особенности бургундской готики. Южнофранцузская готика. Интернациональные черты французской готики второй половины XIII века. Стилистика французской готики XIV века. Утрата Францией первенствующего положения в эволюции стиля. <i>Готическая архитектура Германии.</i> Начало готики в Германии. Наумбургский собор: позднероманская инерция и изменения под влиянием французской готики. Кельнский собор, его роль в формировании германской готики. Сложение самостоятельных черт немецкой готики: зальные церкви XIII-начала XIV века. Кирпичная готика северной Германии в XIV веке. <i>Готическая архитектура Англии.</i> Дерхемский собор, его место в формировании английской готики. Сложение английской версии раннеготического стиля и ее особенности в Уэльсе и Солсбери. Конструктивные, планировочные и декоративные особенности ранней готики в Англии. Типологические особенности готического соборного комплекса в Англии; залы капитулов. Солсбери и Вестминистер. Линкольн, Или, Эксетер. Формирование зрелого стиля в английской готике после 1230 года. Йоркский собор. Основные черты декоративного стиля. Восточная часть собора в Уэльсе как образец этого стиля; развитие перпендикулярной готики и ее триумф в архитектуре после 1330 года. Хор собора в Глостере и неф Кентербери. Результаты эволюции к середине XIV века. Отличительные черты зрелой готики Англии и ее особое значение для архитектуры поздней готики. <i>Готическая архитектура Италии.</i> Начало готики в Италии под влиянием Франции: Сан Франческо в Ассизи. Самостоятельность готического развития в Италии XIII-
--	--	--

		XIV веков и специфика региональных стилей. Продолжение французских влияний: Сан Фортунато в Тоди. Сьенский собор: особенности понимания пространства, массы, ордера. Фасадная декорация и проблема готического фасада в Италии. Собор Орвьето. Готическая архитектура Тосканы XIII века. Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Светская архитектура готики в Тоскане. Готическая архитектура Венеции. Светская архитектура готики в Венеции; готический палаццо. Романская и готическая архитектура Италии: проблема преемственности. Нарастание французских влияний в итальянской готике второй половины XIV века. Интернациональное и национальное в готической архитектурной системе. Роль французской готики в распространении готических конструкций и стиля: магистральные и региональные явления в этом процессе. Смешанные и сложные варианты стилей: Страсбург, Нидерланды, Чехия. Южные школы готической архитектуры: юг Франции, Испания. Северная готика: северная Германия, Скандинавия, балтийская готика. Готическая скульптура. Общая характеристика стиля готики в изобразительном искусстве. Проблема романского и византийского отхода от зрительного способа изображения и проблема готического натурализма. Изобразительное искусство готики: типология и общая иконографическая характеристика. Типологическая характеристика готической скульптуры. Скульптура в готической архитектуре. Особенности национальных школ. Мелкая пластика. <i>Готическая скульптура Франции.</i> Романская традиция Бургундии и северной Франции в середине XII века. Расширение иконографических программ и сложение композиции портала. Королевский портал Шартра: иконографическая программа, стили статуарных групп. Пластика зрелого стиля. Иконографический и стилистический анализ порталов трансепта Шартра. Амьен: иконографическое расширение программ зрелой готики. Фасад Амьена как иконографическое целое. Стил Амьена. Реймс: иконография и варианты стилистики. Развитие стиля в середине-второй половине XIII века: порталы Буржа и трансепта Нотр Дам. Поздняя группа скульптур в Реймсе. Скульптура раннего XIV века: готический натурализм и условность куртуазного стиля. Мелкая пластика XIV века.
--	--	--

		<i>Готическая скульптура Германии.</i> Изобразительное искусство Германии около 1200 года: византийские влияния, их роль в различных видах искусств. Николай Верденский и работы мастеров его круга. Византизмы и антикизация на переходе от романского к готическому в Германии. Ранние памятники немецкой готики в скульптуре: Магдебург, Фрайберг. Программы скульптур Бамберга. Наумбургская пластика. Портрет: повествовательный и физиогномический натурализм. Портальные программы ранней готики в Германии и их расширение под воздействием Франции. Иконографическая программа собора в Страсбурге. Стилистическая эволюция последней четверти XIII века: Эрфурт и Страсбург. Готический натурализм и готическая условность в экспрессивной манере мастеров первой половины XIV века. <i>Готическая скульптура Англии.</i> Романская традиция скульптуры в Англии и ее отношение к французскому стилю. Ранняя готика. Скульптура собора в Уэльсе. Английские надгробия второй половины XIII-XIV веков. Скульптурная декорация собора в Эксетере и проблема иконографии западного фасада английского готического собора в XIV веке. Готическая живопись. Периодизация истории готической живописи. Проблема стилистической эволюции живописи. Византийская условность, романский экспрессивный схематизм и готический натурализм. Иконографические свойства готической живописи; место живописи в готическом соборе. Типология готической живописи (миниатюра, алтарь, икона и станковая живопись, витраж, монументальная живопись) и ее зависимость от национальных школ; типологические изменения в искусстве живописи в ходе развития готики. Готический алтарь. Вопросы синтеза искусств в готике в их отношении к живописи. Национальные школы в эпоху готики. Италия и Север: сравнительная характеристика развития живописи в XIII веке. Искусство готики за Альпами, искусство проторенессанса в Италии. Общая характеристика итальянской живописи второй трети XIII века и первой половины XIV века. Северная Европа. Искусство витража. Иконография и стилистика раннеготического витража во Франции. Витражи Сен-Дени. Книжная миниатюра и витраж во второй половине XII века. Ранние витражи
--	--	---

		Шартра: иконография скульптурного фасада и иконография витража. Витражи Лана и Буржа. Витражи Сен-Шапель как характерный памятник середины XIII века. Эволюция искусства витража во второй половине XIII - начале XIV века. Витражи Осерра и Эвре. Книжная миниатюра Франции XIII века. Основные типы иллюстрированных рукописей. Новые принципы оформления листа и новые тексты для иллюстрирования. Программы иллюстрирования традиционных и новых текстов. Эволюция от «византинизирующей» манеры начала XIII века к стилю зрелой готики. Итальянские влияния в искусстве Франции XIV века. Изменения в стиле в начале XIV века. Авиньонская школа. Парижская школа во второй половине XIV века. Зарождение портрета как самостоятельного жанра во второй половине XIV века. Проблема искусства интернациональной готики. Особенности национальных школ и общеевропейские стилистические тенденции во второй половине XIV века.
22	Поздняя готика в западноевропейской художественной культуре	Европейская культура XIV-XV веков. Позднее средневековье: смысл термина и его хронологические границы для разных регионов. Средневековье и Возрождение в Италии. Историческая характеристика периода. Светская и церковная культура в образовании, философской мысли, литературе этого времени. Образование: новые черты. Философия: рационализм и мистика XIV века. Наука и философия на пороге Возрождения: начало гуманизма в Италии. Расхождение исторических путей Италии и севера. Самосознание человека и выделение идеи личности из средневековой антропологии. Формы быта и стиль жизни позднего средневековья. Придворная культура. <i>Архитектура поздней готики.</i> Типология готического строительства в разных странах в середине XIV-XV веках. Церковное строительство: планировочные, объемно-пространственные и декоративные решения поздней готики. Роль английской готики в сложении позднеготического архитектурного стиля. Английский украшенный стиль, начало перпендикулярной готики и интернациональная готика. Зальные церкви Германии. Новое в понимании формы. Памятники XV века: Ингольштадт, Аннаберг, Халле. Франция: памятники поздней готики в Руане и Иль-де-Франсе. Капелла в Нуайоне как образец стиля поздней французской готики. Готика начала XVI века в Англии и Германии. Готика

		после готики. Светская архитектура позднего средневековья. Врождение готического стиля в набор декоративных приемов и сложение новой регулярной объемно-пространственной структуры в светском строительстве. Готическое наследие в ренессансной и барочной архитектуре севера. <i>Скульптура поздней готики.</i> Понятие интернациональной готики в изобразительном искусстве. Сближение национальных стилей после 1350 года. Художественные проблемы позднеготической скульптуры. Виды и жанры позднеготической пластики. Створчатый скульптурно-живописный алтарь. Иконография надгробия. Парлер и работы его круга. Слютер и бургундское искусство конца XIV - начала XV века. Поздняя готика в скульптуре Бургундии и истоки ars nova. Французская скульптура 15 века. Ганс Мульчер и немецкая скульптура этого времени. Поздняя готика в германских землях: Герхарт, Пахер, Штос, Рименшнайдер (общая характеристика). Готика, ars nova, Ренессанс в XV веке на севере. <i>Живопись поздней готики.</i> Новое и старое в типологии живописного произведения во второй половине XIV века. Разрушение иконографического подхода к сюжету. Развитие портрета. Усиление интереса к жанровому началу, к пейзажу. Интернациональная готика в европейской живописи около 1400 года. Стилистическая характеристика интернациональной готики. Национальные школы в позднеготической живописи. Позднеготическая книжная миниатюра. Часослов маршала Бусико. Роскошный часослов герцога Беррийского. Заключение. Внутренняя двойственность и изменчивость готического стиля; последствия готики. Наследие готики в искусстве Возрождения и нового времени
4 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ		
23	Введение в историческое изучение искусства Итальянского Возрождения	Общая характеристика культуры Западной Европы в период перехода от средних веков к новому времени. «Возрождение»: термин, его история. Временные и территориальные рамки. Периодизация. Раздробленность Италии. Признаки новой культуры в недрах Средневековья в к. XIII-XIV веке. Гуманизм - мировоззренческое основание искусства Возрождения. Периодизация итальянского искусства Возрождения.
24	Искусство Проторенессанса. Архитектура. Скульптура.	Общая характеристика. Понятие «проторенессанс», его границы. Новые художественные ценности.

	Живопись	Архитектура: Приверженность средневековым традициям. Романские, готические и византийские традиции в архитектуре Италии: церковь Сан Амброджо в Милане, Сиенский собор, собор Сан Марко во Флоренции. «Мозаичный» стиль: собор Санта Мария во Флоренции. Скульптура: Преломление романских, готических и античных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Тематика. Творчество Никколо Пизано, Джованни Пизано, Андреа Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Орканьо. Живопись. Творческие поиски П. Каваллини, Дуччо, Чимабуе. Творчество Джотто как начало нового этапа развития европейского искусства. Капелла дель Арена. Программа. Стилистические особенности. Новая трактовка религиозной живописи. Распространение влияния Джотто во 2-й пол. XIV в.: Мазо, Т.Гадди, Антикьеро. Преобладание готического влияния на севере Италии в XIV в.: С.Мартини, братья Лоренцетти, А. Венециано, мастер фрески «Триумф смерти».
25	Искусство Раннего Возрождения. Архитектура. Скульптура. Живопись	Утверждение гуманизма как ведущей формы мировосприятия. Социальная ситуация, смена заказчика. Развитие меценатства. Становление нового художественного видения. Обогащение и расширение тематики изобразительного искусства. Поиски новых гуманистических образов в скульптуре и архитектуре. <i>Архитектура.</i> Флоренция как центр новой культуры. Строительство во Флоренции и новые градостроительные задачи. Античные традиции в трактовке ренессансных архитекторов. Формирование нового архитектурного языка. Ф.Брунеллески – родоначальник ренессансного зодчества. Альберти как теоретик и практик нового направления. Дворцовое строительство. Концепция Бенедетто да Майано. Новый тип палаццо. Устойчивость готических и византийских традиций. <i>Скульптура.</i> Место скульптуры в художественной жизни. Изменение роли скульптуры в системе искусств. Возвращение к основным принципам античной пластической концепции. Решение проблемы отдельно стоящей круглой статуи, статуарной группы, рельефной композиции. Расширение тематики. Конкурсы на изготовление врат. Л. Гиберти. Новая концепция рельефа. Донателло. Образы и темы ренессансной пластики. Освоение проблемы пространства. Конная статуя в пространстве города. Роль Донателло в дальнейшем развитии европейской скульптуры. Следование творческим

		принципам Донателло в сер. XV в.: Микеллоццо, братья дела Роббиа, Б. Росселино, Д. да Сеттиньяно. Усиление натуралистических тенденций во 2-й пол. XV в.: творчество А. дель Верроккио, А. Поллайоло, Б. ди Джованни. <i>Живопись.</i> Начало расцвета фресковой монументальной живописи. Мазаччо. Сложение новой художественной системы. Паоло Учелло. Преобразование формального языка художественного произведения. Открытие новых методов решения пространства в живописи. Перспектива. Освоение средств пластической моделировки объемного тела, реалистической трактовки цвета. Переосмысление традиционной религиозной картины и возникновение новых жанров: портрета и мифологической картины. Творчество Андреа дель Кастаньо и проблемы колорита. Творчество фра Беато Анджелико. Проблемы колорита в творчестве Доменико Венециано. Развитие масляной живописи в итальянском искусстве. Творчество Филиппо Липпи, феномен бродячего художника. Искусство Флоренции последней трети XV века. Культура Флоренции при Медичи. Ведущее значение флорентийской художественной школы в 1-й пол. XV в. <i>Живопись.</i> Многообразие решений проблематики ренессансного реализма: монументально-эпическое, героическое, жанрово-повествовательное, возвышенно-поэтическое. Усиление интереса к обыденности, развитие жанровости. Творчество Доменико Гирландайо и творческие искания художников раннего Возрождения. Заказы Медичи. Традиционность и новаторство Гирландайо. Монументальная живопись. Портрет. Творчество Сандро Боттичелли. <i>Скульптура.</i> Тенденции развития реалистической пластики первой половины XV в. Андреа Верроккио. Заказы Медичи. «Давид». Концепция конной статуи. Живопись Средней и Северной Италии. Формирование ренессансной живописи в областях Средней и Северной Италии. Пьеро делла Франческа. Теория живописи. Монументальная живопись. Церковь Сан-Франческо в Ареццо. Развитие традиций Джотто и Мазаччо. Портрет. Андреа Мантенья. Формирование падуанской школы живописи. Капелла Авитари. Мантуанский период. Заказы Гонзаго. Концепция античности в творчестве Мантеньи. Развитие лирической темы античной поэзии («Парнас»). Графика Мантеньи. Живопись Венеции. Формирование ренессансной
--	--	--

		живописи в венецианской школе. Творчество семьи Беллини. Джованни Беллини. Развитие техники масляной живописи. Концепция алтарного образа. Портрет.
26	Искусство Высокого Возрождения. Архитектура. Изобразительное искусство	Общая характеристика исторического периода. Художественные центры Высокого Возрождения: Флоренция, Рим, Венеция. Нарастание феодально-католической реакции. <i>Архитектура.</i> Зарождение и развитие принципов архитектуры Высокого Возрождения в Риме. Сложение единого общенационального стиля. Сложение типа здания с центрально-осевой симметричной композицией. Творчество Браманте. Миланский период. Римский период. Темплетто. Реконструкция Ватикана. Проект собора Святого Петра в Риме. Архитектура палаццо. Творчество Сангалло. Дворцовая архитектура. Теоретическое осмысление закономерностей архитектуры античного Рима. Создание Витрувианской Академии. Развитие теории архитектуры (Виньола, Палладио). Творчество Андреа Палладио. Концепция античного наследия. Разработка типа городского дома и загородной виллы. Культовое строительство. Значение творчества Палладио для архитектуры классицизма Англии, Франции и России. <i>Искусство Средней Италии.</i> Леонардо да Винчи как основоположник стиля Высокого Возрождения. Ранний период творчества. Миланский период. Леонардо – скульптор. «Тайная Вечеря». Флорентийский период. Портрет. Поздний период. Леонардо – теоретик живописи. Творчество Рафаэля Санти. Ранний период творчества. Флорентийский период. Римский период. Росписи Ватиканского дворца («Афинская школа», «Диспут»). Развитие портретного жанра. «Сикстинская Мадонна». Монументальная живопись позднего периода. Микеланджело Буонаротти. Ранний период творчества. «Битва кентавров». Римский период. Флорентийский период. «Давид». Развитие рельефа. Монументальная живопись. Сикстинская капелла. Иконографическая программа. Композиция. Художественное своеобразие. Надгробие Юлия II. Надгробие Медичи. Иконографическая программа. Композиция. Художественное своеобразие. Поздний период. Сикстинская капелла. «Страшный суд». Скульптурные группы «Пьета». Микеланджело – архитектор. Проект собора Святого Петра в Риме. Значение творчества Микеланджело для развития европейской живописи.

		<i>Маньеризм.</i> Понятие, его границы. Кризис Возрождения и развитие маньеристических тенденций. Творчество Понтормо и Пармиджанино. Своеобразие художественной системы маньеризма. <i>Искусство Венеции периода Высокого Возрождения.</i> Архитектура. Градостроительные работы Сансовино. Библиотека Сан-Марко. Ансамбль площади Пьяцетты. <i>Живопись.</i> Период расцвета. Интерес венецианской школы к проблемам колорита. Творчество Джорджоне. Его значение для формирования венецианской школы живописи. Ранний период. «Юдифь». Пейзаж. Концепция античной мифологии. Тициан. Ранние произведения. Преобладание лирической темы. «Любовь земная и небесная». «Динарий кесаря». Период зрелости. Развитие алтарных образов. Мифологическая тема в творчестве Тициана. Портрет. Групповой портрет. Значение для сложения барочного портрета. Поздний период. Развитие мифологической темы. Сюжеты мученичества. Развитие колористической системы Тициана. Автопортрет.
27	Искусство Позднего Возрождения	Идеалы гуманизма в венецианской живописи. Творчество Веронезе. Монументальная живопись. Дворец Дожей. Тема пиров и празднеств. Своеобразие развития донаторской темы. Портреты заказчиков в «Мадонне семьи Куччино». Аллегория в творчестве Вернезе. Триумф Венеции. Творчество Тинторетто. Ранний период. «Чудо Святого Марка». «Тайная Вечеря». Ансамбль Скуола ди Сан-Рокко. Решение многофигурных композиций. Историческая картина. Концепция религиозно сюжета. Значение творчества Тинторетто для формирования живописи реализма XVII века.
5 семестр (16 недель)		
ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV – XVI ВЕКОВ		
28	Введение в историческое изучение феномена Северного Возрождения	Понятие Северного Возрождения. Хронологические рамки и периодизация. Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.
29	Искусство Нидерландов	<i>Искусство XV века.</i> Особенности социально-экономического развития страны. <i>Архитектура.</i> Живучесть готической традиции в архитектуре соборов и монастырей. Собор в Антверпене. Значение гражданской и жилой архитектуры. Городские жилые дома. Ратуши, гильдии. Особенности материалов и

	конструкций. (Беффруа в Турне и Генте, дом суконщиков в Ипре, торговые ряды в Ипре, ратуши в Брюсселе, Лувене, Ауденарде). <i>Живопись.</i> «Книга о художниках» (1604 г.) Карела ван Мандера как источник изучения нидерландской живописи. Проникновение жанровых мотивов в религиозную живопись. Влияние позднего готического искусства миниатюры XIII-XV веков. Распространение портретной живописи. Выделение самостоятельных жанров бытовой живописи, пейзажа, натюрморта. Картины на мифологические и аллегорические сюжеты. Губерт и Ян Ван Эйки. Коренной перелом в развитии нидерландской живописи. Связь с традицией фламандской и бургундской миниатюры. Значение систематического изучения природы. Ян ван Эйк как придворный художник Филиппа Доброго. Гентский алтарь. Иконографическая программа и содержание композиций. Портреты донаторов. Мадонна каноника ван дер Пале. Мадонна канцлера Ролена. Расширение рамок портретного жанра. Портрет четы Арнольфини. Совершенствование технологии масляной живописи. Робер Кампен как один из основоположников нидерландской школы. Рогир ван дер Вейден. Религиозная живопись. Портрет. Другие мастера середины века: Петрус Кристиус, Дирк Баутс. Гуго ван дер Гус: экспрессивный и драматический характер его искусства. Алтарь Партинали. Различные течения и местные школы в нидерландской живописи конца XV века. Школа Брюгге: Ханс Мемлинг и Герард Давид. Развитие живописи в Северных Нидерландах; Гертген тот Синт Янс и его роль в истории пейзажной живописи. Иеронимус Босх. Триптих «Воз сена», триптих «Сад земных наслаждений», «Несение креста», «Корабль дураков», «Семи смертных грехов», «Иоанн на о. Патмос». <i>Искусство XVI века.</i> Рост промышленности. Появление новых центров и ослабление старых: Антверпен. Великие географические открытия и расширение торговли. Вхождение в состав империи Габсбургов. Раздел империи: Нидерланды испанская провинция. Возрастание роль северных провинций: конкуренция Антверпена и Амстердама. Образование «Республики Северных Провинций». Проникновение гуманистических идей из Италии: Эразм Роттердамский. Расцвет книгопечатания.
--	---

		<i>Архитектура.</i> Трансформация архитектурных форм итальянского Ренессанса в нидерландском зодчестве. Сочетание ренессанского декора с готическими конструкциями. Ратуша в Антверпене Корнелиса де Бриена и Пауля Снейдинкса. Мясной рынок в Гарлеме Ливена де Кейта. <i>Скульптура.</i> Творчество В. де Вриса. <i>Живопись.</i> Новый подъем нидерландской живописи в XVI веке. Направления в живописи Нидерландов первой половины XVI века. Стил «антиверпенских маньеристов». Квентин Массейс. Зарождение пейзажного жанра в творчестве Иоахима Патинира. Трансформация традиции XV века в его творчестве. Распространение «романизма», связанного с использованием опыта итальянских художников Высокого Возрождения. Творчество Яна Госсарта и Барента ван Орлея. Итальянизирующее течение в искусстве Северных Нидерландов: Ян Скорель и Мартин ван Хемскерк. Новое развитие реализма. Лука Лейденский - крупнейший нидерландский живописец и гравер первой трети XVI века. Его отношение к «романизму», контакты с Альбрехтом Дюрером, влияние на последующее развитие национальной школы. Национальные основы творчества. Роль в развитии реалистической графики и живописи Нидерландов. «Романизм» в Южных Нидерландах в середине XVI века: творчество Питера Кука ван Альста, Ламберта Ломбарда, Франса Флориса. Развитие портретного жанра. Антонис Мор и его влияние на последующее развитие европейского парадного портрета. Сложение жанра группового портрета. Бытовой жанр и натюрморт: Питер Артсен, Иохим Бейкелар. Питер Брейгель Старший. Традиции Босха и Луки Лейденского в творчестве Брейгеля. Расширение тематики жанровой живописи. Образный язык фольклора и народная фантастика в живописи Брейгеля. Иносказания, притчи и пословицы в решении евангельских и библейских сюжетов. Тема театральных представлений. Новизна философской и социальной тематики его искусства. Новаторство в пейзаже. Сатира на современное общество. Зрелый период. Цикл «Месяцы». Решение христианской темы. Идея круговорота природы и круг человеческой жизни. Евангельские сюжеты в позднем творчестве Брейгеля. «Крестьянский танец» как первая картина чисто бытового жанра.
--	--	--

		Основные тенденции в искусстве Нидерландов на исходе XVI века. Вклад художников в развитие «национального маньеризма»: творчество Бартоломеуса Спрангера, Фредерика Сустриса. Пейзажный жанр в нидерландской живописи и графике: Рулант Саверей, Гиллис ван Конникслоо. Зарождение национальной голландской школы живописи. Художники «Харлемской академии»; сочетание в их творчестве черт маньеризма с классицизирующими тенденциями. Хендрик Гольциус - крупнейший европейский гравер и рисовальщик второй половины XVI века.
30	Искусство Германии XV – XVI веков	<i>Искусство XV века.</i> Социально-историческое развитие Германии в XV в. Раздробленность страны и развитие обособленных местных школ в искусстве. Живучесть готики в искусстве Германии (распространение «зальных» церквей, расширение городского строительства, тяга к развитой архитектурной декорации). Живопись северонемецких городов в начале XV века, связь с традициями позднеготической миниатюры. Мастер Франке. Искусство Германии в 30-40 годах XV в. Новое осмысление религиозной темы. Лукая Мозер. Ведущая роль южнонемецких областей. Швабия. Кондрад Виц. Алтари. Новые приемы изображения. Включение жанровых мотивов в религиозные композиции. Ганс Мультчер. Стефан Лохнер. Усиление готических традиций в живописи второй половины XV века. Начало книгопечатания и развития графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр. Творчество Михаеля Пахера. <i>Искусство XVI века.</i> Германия в XVI в., ее культура и искусство. Реформация; влияние идей религиозного обновления на немецкую культуру. Немецкий гуманизм. Преобразования в изобразительном искусстве. Сближение с итальянской традицией. Расцвет литературы, естественнонаучного знания. <i>Архитектура.</i> Устойчивость готических традиций в архитектуре XVI в. Городское строительство. Развитие градостроительства. Городской дом. Ратуши. Приемы их решений. Загородное строительство. Замки. Влияние Италии в южно-германских городах: Гейдельбергский замок, портик Кельнской ратуши (В.Вернике), замок Гюстроф, церковь в Вольфенбюттеле (П.Франке). -

		Влияние Нидерландов: замок Ашаффенбург (И.Швейкардт). <i>Живопись XVI века.</i> Альбрехт Дюрер - величайший художник Немецкого Возрождения. Ранние живописные произведения Дюрера. Графические серии. Гравюра на дереве, офорт, реформа ксилографии. Живописные и графические произведения зрелого периода, во время и после второй поездки в Италию. Поздние работы, путешествие в Нидерланды. Дюрер как теоретик искусства. «Руководство к измерению». Влияние Дюрера на современное ему искусство. Творчество Ганса Бальдунга Грина и Ганса Бургмайера. Творчество Маттиаса Грюневальда; экспрессия и трагизм его образов. Выражение индивидуального драматического переживания библейского текста. Линденхаротский алтарь. «Изенгеймский алтарь» - центральное произведение художника. Лукас Кранах Старший, характер и эволюция его творчества. «Дунайская школа» и развитие пейзажа в немецком искусстве. Живопись и графика Альбрехта Альтдорфера. Творчество Г.Бальдунга Грина и Г.Бургмайера. Ганс Гольбейн Младший. Портретная живопись и графика, религиозные композиции. Пребывание Гольбейна в Англии и его влияние на немецкое и английское искусство. <i>Скульптура</i> Германии второй половины XV - первой трети XVI века. Отставание скульптуры от достижения в области живописи. Творчество Т.Рименшнейдера (надгробие Рудольфа фон Шеренберга, алтарь Святой Крови в Роттердаме).
31	Искусство Франции XV - XVI веков	<i>Искусство XV века.</i> Социальный и политический кризис во Франции в первой половине XV в. Усиление королевской власти: Карл VII и Людовик XI. Объединение страны в середине XV в. Развитие литературы. <i>Архитектура.</i> Пламенеющая готика. Постройки переходного периода. Распространение фахверковых жилых и общественных зданий. - Появление нового типа городского аристократического жилища - отеля. <i>Скульптура.</i> Господство готических традиций до посл. тр. XV в. Развитие скульптуры в XV – XVI веках. Бургундская надгробная пластика половины XV века. Школа К.Слютера: саркофаги, статуарная пластика <i>Живопись.</i> Тесная художественная связь с Нидерландами. Проникновение итальянских влияний. Сложение национальной живописной школы. Традиции книжной

		миниатюры и их воздействие на станковую живопись. Местные школы. Прованс: Ангерран Шаротон. Турская школа: творчество Жана Фуке. Перемещение центра развития живописи в Париж. Мастер из Мулен и «Муленский триптих». <i>Искусство XVI века.</i> Укрепление королевской власти и формирование французского абсолютизма. Экономический и социальный кризис. Восстановление абсолютизма при Генрихе IV. Гуманизм во Франции. <i>Архитектура.</i> Сильное итальянское влияние в первой половине XVI в. Появление крупных французских архитекторов нового направления. Жан Гужон, Пьер Леско. Перестройка Лувра. Основные работы Филибера Делорма. Развитие архитектурной теории: Ф.Делорм, С.Серлио. <i>Скульптура.</i> Усиление итальянских влияний и работы итальянских мастеров. Скульптурное творчество Жана Гужона, его основные произведения. Монументальная скульптура Жермена Пилона. <i>Живопись.</i> Усиление влияния итальянского искусства, приезд во Францию мастеров, приглашенных Франциском I из Италии: Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто, Бенвенуто Челлини. Приглашение для работы в королевском замке Фонтенбло выдающихся представителей флорентийского маньеризма Россо, Приматиччо и Никколо дель Аббате. Формирование «школы Фонтенбло» и ее значение для развития национальной французской школы живописи. Расцвет портрета во французской живописи и рисунке Франции XVI в.. Творчество Жана и Франсуа Клуэ, Корнеля де Лиона, Этьена и Пьера Дюмустье. Карандашные портреты Э. и П.Дюмонстье.
32	Искусство Англии	Особенности социально-экономического развития Англии. XVI век как важнейший этап формирования английской культуры. Развитие театра. Реформация в Англии. Итальянские влияния в английском искусстве. <i>Архитектура.</i> Типология построек. Загородный замок. Хэтфилд-хауз (архитектор Роберт Лайминг). Томас Холт. Творчество Иниго Джонса. <i>Живопись.</i> Особенности развития изобразительного искусства. Творчество Гольбейна. Развитие английского портрета. Николас Хиллиард. Исаак Оливер. Миниатюра в творчестве Семюэля Купера.
33	Искусство Испании	Завершение борьбы за независимость. Формирование

		абсолютистского государства и идея всемирной христианской монархии. Религиозность культуры Испании. Развитие литературы. <i>Архитектура.</i> Постройки переходного периода. Стиль платереско. Ратуша в Севилье. Творчество Х. Де Эррера. Дворец Эскориал, собор в Вальядолиде, биржа в Севилье. <i>Живопись.</i> Влияние церкви на развитие изобразительного искусства. Развитие портрета: С.Козьмо и Х.П. де ла Крус. Творчество Л. Де Моралеса. Творчество Эль Греко
6 семестр (16 недель)		
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА		
34	Введение в историческое изучение Западноевропейского искусства и культуры Нового времени	Основные проблемы культуры и искусства Западной Европы XVII. Развитие национальных художественных школ, их тесное взаимодействие в русле ведущих стилевых тенденций эпохи. Многообразие форм проявления общего для национальных культур мировосприятия. Историко-художественная периодизация, специфика художественного процесса XVII в. Основные стилевые направления эпохи: барокко, классицизм и реализм. Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих стилей XVII в. Стилеобразующая функция барокко и классицизма: – Стиль барокко. Место барокко в художественной эволюции XVII—XVIII в. Характерные особенности барокко как доминирующего стиля XVII в. Эстетическая мысль барокко. Эмоционально-чувственная природа барокко. Тяготение к ансамблевости и синтезу искусств. Сложение типологии культовой архитектуры барокко. Расширение жанрового диапазона светской живописи - развитие пейзажа, портрета, натюрморта и бытового жанра. Католическое барокко и его расцвет в первой четверти XVII в. Развитие монументально-декоративной живописи и сценографии. Формирование языка официального церковного искусства - «священное искусство» (arte sacra) как одна из форм католического барокко. Расцвет европейских монархий XVII в. Развитие придворного барокко. Демократическое или низовое барокко. Особенности развития реалистических тенденций в искусстве барокко. Развитие художественного рынка, его влияние на тематику и жанровую структуру живописи. Художественная лексика барокко. Создание Академий художеств и

		новый социальный статус художника. – Художественная теория и практика классицизма XVII в. Истоки классицизма, его теснейшее взаимодействие с барочными тенденциями. Специфика художественного метода классицизма. Роль Академий художеств в закреплении классицистической иерархии жанров и новой системы профессионального образования. Признание объективных законов красоты. Рационализация творческого метода, ориентация на выражение языком искусства и архитектуры общественно-значимых идей нравственного долга и общественного блага. Дидактические задачи искусства. Роль Франции в развитии теории и практики классицизма. Теория внестилевого развития реалистических тенденций внутри барокко.
35	Искусство Италии XVII века. Архитектура. Скульптура. Живопись	<i>Культура и искусство Италии XVII в.</i> Историческая периодизация художественной культуры и искусства Италии. Кризис Возрождения и господство маньеристических тенденций на рубеже XVI-XVII в. Создание Академий художеств во Флоренции, Риме, Болонье, Венеции и формирование новой системы профессионального образования. Идеи триумфирующей церкви и их роль в сложении языка культовой архитектуры и искусства барокко. Влияние Контрреформации, деятельности ордена иезуитов. Болонский академизм и натурализм Караваджо как пути преодоления маньеризма. Ведущая роль Рима как интернационального центра в развитии барокко. <i>Архитектура и скульптура барокко.</i> Проблема истоков архитектуры барокко. Роль архитектурной теории и практики Палладио, Микеланджело и Виньолы в сложении языка архитектуры барокко. Градостроительные проекты пап Сикста V и Павла V. Завершение строительства собора Св. Петра. Творчество Джакомо делла Порта: переход от маньеризма к барокко. Архитектурная теория и практика Джакомо да Виньолы. Создание новой типологии барочной купольной базилики. Церковь Иль Джезу. Архитектура раннего барокко в Риме. Градостроительные новации Доменико Фонтаны. Пьяцца дель Пополо. Развитие типологии барочного храма в творчестве Карло Мадерны, Пьетро да Кортона и Карло Райнальди. Дворцовые комплексы барокко в Риме. Барочная площадь.

	Крупнейшие мастера зрелого римского барокко. Творчество Джан Лоренцо Бернини - живописца, архитектора и скульптора. Градостроительная идея площади собора Св. Петра, ее архитектурное и образное решение. Балдахин собора Св. Петра. Барочный синтез искусств. Гробницы пап Урбана VIII и Александра VII и сложение типологии барочной гробницы. Использование перспективных эффектов при создании парадной лестницы Скала Реджа. Церковь Сант Андреа аль Квиринале - шедевр архитектуры зрелого барокко. Дворцовое строительство Бернини. Архитектурно-скульптурные ансамбли Бернини. Творчество Франческо Борромини. Особенности архитектурного языка и творческого метода Борромини. Ансамбль церкви Сан Карло алле кватро фонтане. Синтез архитектуры и пластики в ансамбле университетской церкви Сант Иво алле Сапиенца. Архитектура позднего барокко. Теория и архитектурная практика Гварино Гварини. Соединение неоготических и барочных тенденций. Палаццо Кариньяно. Венецианская архитектура барокко. Творчество Бальдассаре Лонгена. Церковь Санта Мария делла Салюте. Оригинальность художественного решения. Палаццо Пезаро и Реццонико - пример барочной венецианской архитектуры. <i>Скульптура.</i> Творчество Бернини-скульптора. Скульптурные группы в творчестве Бернини. Бернини-портретист. Значение творчества Бернини для развития стиля барокко. Барочная скульптура Рима: Франческо Моки, Франсуа Дюкенуа, Альгарди. <i>Живопись раннего и зрелого барокко.</i> Барокко в монументальной и станковой живописи Италии. Формальные и содержательные принципы. Реализм и проблема внестилевой линии в итальянском изобразительном искусстве. Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо. Истоки. Образное и драматическое постижение реальности. Ранние произведения Караваджо 1590-х годов. Жанр полуфигур. Связь Караваджо с новыми религиозными движениями - ораторией Филиппа Нери и орденом иезуитов. Религиозные сюжеты в творчестве Караваджо. Новое прочтение античной мифологии. Рождение авантюрного жанра. Расцвет творчества Караваджо (1600-1606). Ансамбль капеллы Контарелли. Цикл о жизни Св. Матфея. Новое понимание света как
--	---

	важнейшего выразительного средства. Ансамбль капеллы Черизи. Новое понимание религиозной картины. Драматическая природа искусства позднего Караваджо. Оценка творчества Караваджо его современниками. Значение искусства Караваджо в эволюции живописи барокко. Караваджизм. Мастера круга Караваджо (Б. Манфреди, О. Борджанни, О. Джентилески, Артемида Джентилески, Караччоло и др.) Влияние Караваджо на работавших в Риме немецких и фламандских мастеров (А. Эльсгеймер, И. Лисе и др.). Развитие простонародного жанра с ироничным оттенком (Питер Ван Лаар и «бамбоччанти»). Историческое значение искусства братьев Карраччи и болонского академизма. Создание «Академии, вступивших на правильный путь» и раннее творчество Лодовико и Агостино Карраччи в Болонье. Значение искусства Аннибале Карраччи в развитии религиозной алтарной картины, монументально-декоративной живописи и мифологической картины. Монументально-декоративный цикл росписи парадной галереи Палаццо Фарнезе - создание нового стиля. Искусство мастеров болонской школы и формирование классицизирующей линии в искусстве барокко (Доменикино, Франческо Альбани, Гверчино, Гвидо Рени). Монументально-декоративная живопись представителей болонского академизма. Противоречия творческого метода болонского академизма. Живопись зрелого барокко. Развитие декоративных принципов барокко. Роль синтеза искусств в создании ансамблей. Развитие классицистических тенденций и ретроспективизм в искусстве XVII в. Монументально-декоративная живопись Пьетро да Кортоны. «Трактат о живописи». Творчество Ланфранко. Венецианская школа зрелого барокко. Творчество Доменико Фетти. Жанр притч. Творчество Бенардо Строцци. Особенности генуэзской художественной школы. Пьер Франческо Мола. Творчество Салватора Розы. Критическая направленность искусства. Авантюрный и батальный жанры, морские и «исторические» пейзажи в творчестве Сальватора Розы. Неаполитанская школа. Творчество Гвидо Рени, Доменикино, Ланфранко. Массимо Стационе. Путешествующий виртуоз Лука Джордано. Трагическое искусство Маттео Прети.
--	---

36	Искусство Испании XVII века	<i>Художественная культура и искусство Испании XVII в.</i> Влияние Реконкисты на формирование национальной культуры. Роль церкви и рыцарства в формировании ведущих черт национального характера, общественной и культурной жизни Испании. Ведущие культурные и художественные центры Испании: Валенсия, Кастилия, Андалузия, Севилья, Толедо, Мадрид. Время Филиппа II: подъем и падение имперского могущества Испании. Расцвет испанской культуры и искусства в первой половине XVII в. <i>Архитектура и скульптура.</i> Строительство дворцовых и культовых комплексов в новой столице Мадриде. Дворец-монастырь Эскориал: история строительства, план и декорация. Архитектура собора Св. Лаврентия. Стили испанского искусства XVI-XVII вв: платереско, эрредиано и чурригереско. Развитие деревянной пластики, ее роль в формировании национального стиля в архитектуре и живописи. Архитектурно-скульптурные комплексы ретабло. Творчество скульпторов Эрнандеса, Монтаньеса, Педро да Мена и Алонсо Каню. <i>Живопись.</i> Преобладание черт маньеризма, экзальтированной экспрессии образов в живописи рубежа XVI-XVII в. Формирование национальной школы в Валенсии и Севилье. Творчество Ф. Рибальды, Ф. Эрреры Старшего, Ф. Пачеко. Феномен испанского бодегона. Творчество Хуана Санчеса Котана. Развитие национальной школы придворного портрета. Творчество Алонсо Санчеса Коэльо и Хуана Пантоха де ла Круса. Народная религиозность, ее влияние на форму и содержание церковного искусства. Экзальтация и мистицизм искусства Луиса Моралиса. Творчество Эль Греко и его место в испанской живописи. Истоки творчества Эль Греко, его связь с искусством Венеции и Рима конца XVI в. Деятельность Эль Греко в Толедо. Роль мистических религиозных учений в образном содержании его живописи. Специфика живописного языка. Эль Греко-портретист. «Гроза в Толедо». Расцвет испанской живописной школы в середине XVII в. Художественные школы Валенсии и Севильи. Творчество Хусепе де Риберы. Графика Риберы. Влияние творчества Риберы на испанскую и итальянскую живопись. Творчество Франсиско де Сурбарана и расцвет живописи севильской школы.
----	-----------------------------	--

		Творчество Бартоломео Эстебана Мурильо - эпилог развития севильской школы XVII в. Творчество Диего Веласкеса - высшее достижение испанской живописной школы. Ранние произведения Веласкеса и традиции испанского бодегона. Веласкес - придворный живописец. Произведения Веласкеса конца 1620-х. Обращение к мифологическому жанру («Вакх»). Первая поездка в Италию. Концепция мифологической живописи. Период творческой зрелости: 1630-1640-е. «Сдача Бреды»: новое понимание исторической батальной картины. Веласкес-портретист. Живописная система зрелого Веласкеса. Поздние произведения Веласкеса: «Венера перед зеркалом», «Менины», «Пряхи». Новое понимание мифологического, портретного и бытового жанров. Влияние Веласкеса на испанскую и европейскую живопись XVII-XIX вв. Школа Веласкеса и развитие портрета (Масо, Пареха, Хуан Корреньо да Миранда).
37	Искусство Фландрии XVII века	<i>Культура Фландрии XVII века.</i> Особенности социально-экономического развития нидерландских провинций. Признание независимости Объединенных провинций. Начало развития двух национальных художественных школ - фламандской и голландской. Роль католической церкви в политической, духовной и художественной жизни Фландрии. <i>Архитектура и скульптура.</i> Ориентация фламандской архитектуры на итальянское барокко. Ведущие мастера. Урбанизация и развитие градостроительных идей. Жилая и общественная архитектура. Специфика фламандской барочной скульптуры. Особенности жанровой системы. <i>Живопись.</i> Развитие монументально-религиозного искусства, портрета и «бытовой картины» во Фландрии в XVII столетии. Поздний нидерландский маньеризм и ранний классицизм конца XVI - начала XVII в. Мартин де Вое и Отто Вениус. Практика художественного образования в Нидерландах. Творчество Питера Пауля Рубенса. Роль классических традиций, национальных идеалов и национального искусства для сложения живописи Рубенса. Рубенс в Италии. Репрезентативный портрет в творчестве Рубенса. Религиозные композиции Рубенса в Италии. Рубенс - придворный художник эрцгерцогов Нидерландов. Частный заказ в творчестве Рубенса. Технические и

	образные особенности живописи. Рубенс - мастер алтарной картины. Трактовка христианских сюжетов в живописи Рубенса. Композиционное мастерство Рубенса. Античная тема в живописи Рубенса. Использование классических изобразительных и литературных источников. Историко-аллегорические циклы Рубенса 1620-1630-х. Опыт крестьянского жанра в творчестве Рубенса. Рисунки Рубенса. Портрет в творчестве Рубенса. Пейзаж в творчестве Рубенса. Натурные зарисовки Рубенса. Пространственные поиски в пейзажной живописи. Героический пейзаж. Влияние Рубенса на европейскую живопись XVII и XVIII века. Антон ван Дейк - мастер барочного репрезентативного портрета. «Легкий стиль» ван Дейка. Генуэзские портреты ван Дейка. Работы второго фламандского периода. «Иконография» ван Дейка - цикл гравированных портретов выдающихся современников. Алтарные композиции и религиозные картины. Ван Дейк в Англии, придворный художник Карла I. Особенности репрезентативного портрета английского периода. Влияние искусства ван Дейка на живопись Англии, Италии и Нидерландов. Творчество Якоба Йорданса. Жанровое разнообразие. Сложение живописного стиля. Развитие традиции фламандского группового семейного портрета. Аллегорические композиции. Новые темы в живописи Йорданса 30-х годов. Проблема дидактического прочтения «бытовых» картин Йорданса. Серия шпалер Йорданса, иллюстрирующих пословицы. Поздние произведения Йорданса, отказ от многофигурных композиций. Фламандская «жанровая» живопись, ее истоки во французском и бургундском придворном искусстве XIV-XV веков. Традиция изображения «высокой» и «низкой» жизни. Продолжение традиции сатирического изображения крестьян и творческое воплощение крестьянкой темы в живописи нидерландского мастера Адриана Брауэра. Жанровое разнообразие живописи Давида Тенирса Младшего. Концепция темы «низкой жизни». Жанр «галереи» и «кунсткамеры». Фламандский натюрморт. Возрождение Франсом Снейдерсом традиции нидерландского рыночного и кухонного натюрмортов с фигурами. Распространение деревенских кухонных интерьеров. Специфика охотничьих сцен и автономия анималистической картины. Своеобразие натюрмортов Яна Фейта. Влияние Яна Девидсена де Хема
--	--

		на развитие фламандского и голландского натюрморта. Фламандский пейзаж. Вклад Питера Брейгеля в развитие национального пейзажа в Юных и Северных Нидерландах. Развитие лесного пейзажа в искусстве Пауля Бриля и Яна Брейгеля Старшего. Роль Яна Брейгеля Старшего в тематической систематизации нидерландского пейзажа. Итальянизирующие фламандские пейзажисты Ян ван Блумен, Герард де Витте. Влияние фламандского пейзажа на развитие пейзажной живописи в Северных Нидерландах.
38	Голландское искусство XVII века	<i>Голландская культура XVII века.</i> Результаты освободительной войны Северных Нидерландов под знаменем кальвинизма против Испании. Реформация и художественная культура. <i>Архитектура.</i> Резиденции штадгальтера, построенные в первой половине XVII века. Участие архитектора-живописца Якоба ван Кампена. Проект фасада дома Балтасара Койманса в Амстердаме. Амстердамская ратуша. Частное городское строительство, планировка голландских городов. <i>Живопись.</i> Влияние кальвинизма на развитие искусства Северных Нидерландов. Природа восприятия религиозных сюжетов протестантским миром. Угасание традиции алтарной картины и продолжение традиции религиозно-дидактической картины на сюжеты Ветхого и Нового Завета на Севере Нидерландов. Изменение социальной структуры общества, ведущее положение буржуазии и изменение круга потребителей искусства. Свободный художественный рынок. Особое восприятие классического искусства в Северных Нидерландах. Жанровая система голландской живописи. Особенности развития живописи в ведущих художественных центрах Голландии на протяжении XVII столетия - Харлем, Амстердам, Утрехт, Делфт. Харлем - колыбель нового голландского искусства, становления голландского национального пейзажа, натюрморта, голландского портрета, бытового жанра. Харлемско-утрехтский маньеризм, «харлемская академия». Хендрик Гольциус и значение его творчества для развития некоторых направлений в голландской живописи. Харлемский классицизм. Творчество Франса Халса. Творческий метод Франса Халса. Традиционная форма нидерландского портрета и особенности портретного видения Франса Халса. Серия

		групповых корпоративных портретов Франса Халса. Однофигурные композиции и проблема так называемых жанровых портретов. Образы детей в живописи Франса Халса. «Малле Баббе» как образец образной структуры и художественного языка. Поздний период творчества. Усиление психологизма в групповых портретах. Амстердамская школа живописи. Развитие исторической живописи. Питер Ластман. Творчество Рембрандта ван Рейна. Ранний период творчества. Ранние амстердамские портреты. Отказ от признанных форм группового портрета в «Уроке анатомии доктора Тюлпа». Религиозные и мифологические картины 30-х годов. Портрет в творчестве Рембрандта. Автопортреты. Темы Самсона и блудного сына. Пасторальная тема в живописи Рембрандта. Сюжетные листы в технике классического офорта 1630-х. Жанровое своеобразие картины «Ночной дозор». Лирическая трактовка евангельских историй в 1640-е. Поэзия повседневности («Святое семейство»). Живописные и графические пейзажи Рембрандта конца 1630-1640-х. Зрелый период творчества Рембрандта. Автопортреты и портреты 1650-х - портреты стариков, портрет Яна Сикса, портреты Титуса. Офорты 1650-х. Поздние автопортреты. «Возвращение блудного сына». Амстердамский классицизм второй половины XVII века. Герард Лерес - теоретик искусства и художник. Утрехтская школа живописи. Утрехтские маньеристы (Абрахам Блумарт и Иоахим Эйтевал). Исторические и «жанровые» композиции Хендрика тер Брюггена, Дирка ван Бабюрена и Герарда ван Хонтхорста. Особенности северного караваджизма. Пастораль как новая тема в живописи, распространившаяся к началу 1630-х в Северных Нидерландах (Г. ван Хонтхорст «Гранида и Дайфило»). Питер Лар - создатель нового типа картины – бамбоччаты. Голландский «бытовой жанр». Реализм и символизм в так называемой жанровой живописи. Крестьянская тема или сцены «низкой жизни» в творчестве братьев Остаде в начале XVII века в Харлеме. Влияние Адриана Брауэра на творчество братьев Остаде. Особенности живописной техники и образного строя произведений Адриана Остаде. Сцены «высокой жизни» в живописи в ранние годы XVII столетия в Харлеме (Биллем Бейтевех «Веселое общество», Исаес ван де Велде «Общество на террасе»).
--	--	---

	Герард Терборх. Особенности изображения сцен повседневной жизни с одной или двумя-тремя фигурами в интерьере. Г. Терборх-портретист. Лейденская школа изящной живописи. Герард Доу - основоположник «жанровой» живописи в Лейдене. Тематическое разнообразие в «жанровой» живописи Г. Доу. Габриэль Метсю. Стилистическое и тематическое разнообразие живописи Яна Стена. Делфтская школа живописи второй половины XVII века. Общие тенденции в живописи делфтских мастеров в конце 1640-х-начале 1650-х. Паулюс Поттер. Герард Хаукгест. Эммануэл де Витте. Архитектурная живопись в жанровой системе делфтской школы. Питер Санредам. Карел Фабрициус: пространственные эксперименты. Расцвет делфтской школы живописи в искусстве Питера де Хоха и Яна Вермеера Делфтского. Вклад Питера Хоха в развитие «бытовой живописи». Совершенство образа мира в живописи Яна Вермеера Делфтского. Аллегорический смысл произведений конца 60-х годов. Голландский пейзаж. Развитие пейзажа в Харлеме и Амстердаме в раннем XVII веке. Семантическая основа пейзажной живописи. Зимние сцены Хендрика Аверкампа. Гравюры Хендрика Гольциуса и Адама Эльсхеймера. Выработка композиционных схем в пейзажном жанре к началу 1620-х годов в работах Исааса ван де Велде и Виллема Бейтевеха. Сложение основных и важнейших принципов национального голландского пейзажа в 1620 - 1630-е. Саломон Рейсдал и Ян ван Гойен. Изменение темы и стилистики пейзажной живописи в середине XVII века. Творчество Альберта Кейпа. Тематическое разнообразие пейзажей Якоба Рейсдала. Постигание природы в ее непостоянстве. Введение панорамного пейзажа в творчестве Филиппа Конинка. Мейндерт Хоббема. Итальянизирующий пейзаж: Корнелис Пуленбург, Бартон Бринберг. Ян Бот. Пасторали и аркадианские пейзажи Клааса Берхема. Маринисты. Биллем ван де Велде-мл. Герард Сегерс. Голландский натюрморт. Проблема символизма. Амбросиус Босхе, Балтазар ван дер Аст. Парадные харлемские завтраки. Николаес Хиллес, Флорис ван Дейк. Питер Класс. Биллем Хе. Новые тенденции в творчестве Абрахама ван Бейерена и Виллема Калфа. Голландский тип <i>pronkstilleven</i>. Ян Давидссен де Хем. Типология голландского натюрморта.
--	--

		Жанр интерьера в голландской живописи: ведущие мастера, темы, сюжеты, мотивы, тенденции развития.
39	Искусство Франции XVII века	Искусство Франции XVII века Историческое и стилистическое своеобразие французского искусства XVII в.: сосуществование тенденций классицизма, барокко и реализма. Национальная специфика французской художественной школы, ее взаимодействия с итальянской, фламандской, голландской и испанской. Расцвет всех видов искусств: литературы, музыки, театра (Пьер Корнель, Жан Батист Мольер, Жан Расин). Роль государства и государственной политики в сфере изобразительных искусств. Преобладание светских тенденций в культуре. Абсолютизм и регламентация искусства. Развитие рационализма. Философское и научное осознание закономерностей мироустройства прогрессивной французской мыслью XVII века. Стилистические особенности французского искусства. Проблема классицизма: его художественная природа и идейные основы. Классицизм и барокко. Место реалистических направлений и их особенности. Академизм. Организующая и нивелирующая роль Королевской академии живописи и скульптуры, ее историческая эволюция. Искусство эпохи короля Людовика XIV. Роль личности и королевского заказа в процессе формирования основных тенденций во французском искусстве XVII в. Торжество единой стилистической линии и проблемы синтеза искусств во второй половине XVII в. <i>Французское искусство на рубеже XVI - XVII веков.</i> Экономический и политический кризис, упадок художественной жизни. Установление новой династии. Новая художественная политика и идеологические задачи искусства. Попытки реставрации национальной художественной школы. «Вторая школа Фонтенбло» и ее специфика. Монументальная живопись (А. Дюбуа, М. Фремине), историческая и религиозная живопись (Т. Дюбрей). Французская архитектура на рубеже веков. Реставрация Фонтенбло. Новые градостроительные проекты в Париже (Большая галерея Лувра, Новый мост, площади Дофина, Короля, Франции). <i>Архитектура первой половины XVII века.</i> Борьба течений во французской архитектуре первой половины века: маньеризма, барокко, рационализма. Творчество С. Де

	Бросса как пример переходного стиля (Люксембургский дворец, фасад церкви Сен-Жерве). Культовая архитектура. Развитие типологии городской и загородной резиденции. Светское строительство Ж. Лемерсье: расширение Лувра, Павильон Часов, работы для кардинала Ришелье (Пале Рояль, замок и город Ришелье). Ф. Мансар - крупнейший архитектор первой половины века. Переосмысление барочных форм в культовом зодчестве. Развитие рационалистических принципов и протоклассицистических тенденций в светских постройках: перестройка замка Блуа, замок Мезон Лафит. Новые принципы планировки, декорации фасада, организации ансамбля. Значение Ф. Мансара для развития архитектуры середины века и формирования художественного языка архитектуры классицизма. Проекты Лувра. <i>Изобразительное искусство первой половины XVII века.</i> Столичная и провинциальные художественные школы. Живопись и графика Ж. Белланжа. Творчество Жака Калло. Художественные особенности стиля, композиционные принципы. Тема праздников и массовых сцен. Творчество Ж. Калло и театр. «Бедствия войны» и их драматическое содержание. Караваджизм и академизм во французской живописи первой половины века. Жорж де Ла Тур и природа его караваджизма. Формирование французской реалистической школы. Понятие «живописцы реальности». Братья Ленен и их жанровая живопись. Портреты и мифологические сюжеты в творчестве братьев Ленен. Академическая традиция во Франции. Творчество Симона Вуэ. Эволюция академической живописи и ее взаимодействие с другими направлениями. Никола Пуссен - ведущий мастер классицизма XVII в. Теоретические и художественные принципы Пуссена. Творческий метод мастера. Периодизация творчества. Воздействие его системы на европейскую живопись. Развитие классицизма в пейзаже: Клод Лоррен. Особенности его художественного языка. Лоррен - гравер и рисовальщик. <i>Французское искусство второй половины XVII века.</i> Общая характеристика: золотой век «Короля-Солнца», государственная идеология и художественная политика. Роль государственного заказа, монополизация художественной жизни. Реформирование Академий.
--	--

		Художественная теория. Соотношение временных и пространственных искусств, структура видов и жанров изобразительного искусства. Формирование классицизма во французском зодчестве середины XVII века. Создание восточного фасада Луврского дворца - творческая лаборатория нового стиля. Роль теоретических идей Клода Перро в становлении архитектурной системы классицизма. План застройки Парижа, триумфальные арки (Ф. Blondel) и сады (А. Ленотр). <i>Архитектура второй половины XVII века.</i> Луи Лево как переходная фигура. Строительство парижских особняков и государственных зданий. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт - торжество новой системы. Дальнейшая деятельность Лево, участие в строительстве Лувра и Версаля. Версальский ансамбль - выдающееся произведение французских мастеров XVII века. Версаль как отражение государственной идеологии и мифологии Людовика XIV. Этапы эволюции замысла. Проекты Лево и создание ядра архитектурной композиции замка. Работа Ж. Ардуэна-Мансара в Версале. Деятельность А. Ленотра и его роль в создании версальского парка. Символическая программа парка. Эволюция архитектурного стиля в Версале. Большой Трианон Ж. Ардуэна-Мансара. Изменение стиля внутренней декорации Большого дворца на рубеже XVII—XVIII веков. Малые апартаменты короля и капелла (Р. Де Котт). Формирование в них новых декоративных приемов XVIII века. Дворцово-парковые ансамбли второй половины XVII века: Сен-Клу (А. Лепотр), Со и Марли (Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр). Градостроительство второй половины XVII века. Распространение регулярных принципов в планировке и организации городского ансамбля. Сакральная и светская архитектура второй половины XVII в. Ансамбль и собор Дома инвалидов (Л. Брюан Ж. Андуэн-Мансар). Развитие архитектуры частных особняков. <i>Живопись второй половины XVII века.</i> Ш. Лебрэн - глава французского академизма второй половины XVII века. Основы формирования его художественных принципов. Мастерство Лебрэна-декоратора в зрелый период. Историческая живопись. Лебрэн - учитель и теоретик: трактат «О методе изображения страстей». Академия
--	--	--

		живописи и скульптуры. Ее роль в развитии французского искусства. <i>Скульптура, монументальное и декоративное искусство XVII века.</i> Развитие портретной скульптуры и алтарных скульптурных композиций. П. Пюже - скульптор и архитектор. Скульпторы в Версале. Ф. Жирардон, А. Кузеево. Декоративно-прикладное искусство, его значение. Мануфактура гобеленов. Развитие шпалерного ткачества. Воздействие монументальной живописи. Мебельное искусство Ш. Буля. Значение личности художника-декоратора в формировании стиля. Орнаментальная графика. Итоги и перспективы развития французского искусства.
40	Искусство Англии XVII века	Исторические предпосылки развития культуры Нового времени и тенденции художественного процесса в Англии XVII столетия. Значение буржуазной революции для развития английской культуры. <i>Архитектура.</i> Основные тенденции в развитии английского зодчества. Предпосылки появления классической архитектуры в Англии. Эниго Джонс, формирование творческого метода. Градостроительные проекты Джонса: ансамбли Линкольн Инн Филдс, Ковент-Гардена. Церковь Св. Павла в Ковент-Гардене и портик собора Св. Павла как примеры нарушения традиционных форм церковной архитектуры и обращения к античному прототипу. Галерея Сомерсет-хауз. Неосуществленный проект перестройки Уайтхолла. Бэнкетинг-хаус. Роль Эниго Джонса в сложении палладианской традиции в английской архитектуре. Творчество Кристофера Рена. История собора Св. Павла, основные этапы работы над проектом и его архитектурное решение. Приходские церкви. Церкви Сент Бенет, Сент Мартин, Сент Стефен, Сент Мери Олдерменбари и др. Их типология, особенности планировочного решения, использования ордерных форм. «Готические» постройки Рена. Интерьер церкви Сент Стивен. Позднее творчество архитектора. Ансамбль Гринвичской больницы. Английское барокко конца XVII-начала XVIII веков. Вэнбру: архитектурные комплексы Бленхейма, Хаурда. Хоксмур: колледж Ол Соуле в Оксфорде - интерес к готической архитектуре. <i>Английская живопись в XVII веке.</i> Преломление общественных перемен в портретном творчестве У.

		Добоона и С. Купера. Воздействие позднего искусства А. Ван Дейка. Пуританская сдержанность решений Р. Уокера. Возврат П. Лели к репрезентативности и идеализации. Работы Г. Неллера и других портретистов.
7 семестр (16 недель)		
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА		
41	Культура стран Западной Европы	<i>Искусство и художественная культура Западной Европы в XVIII веке.</i> Общая характеристика периода. Периодизация искусства XVIII века. Полистиличность искусства, контакты между национальными школами. Ретроспективные тенденции и новые поиски, связанные с влиянием идей Просвещения и рационалистической философии. Рождение научной археологии и истории искусства. Развитие музеев и системы общественного и частного коллекционирования. Значение любительства, развитие знаточества и художественной критики. Преимущественное развитие декоративно-прикладных и станковых форм и видов искусства. Значение Академий художеств в формировании эстетических взглядов и распространении идей классицизма. Возрастание роли и значения философских, социально-утопических и политических идей на форму и содержание искусства.
42	Искусство Франции XVIII века	<i>Искусство Франции XVIII века: общая характеристика.</i> Окончание царствования Людовика XIV и начало новой эпохи. Ослабление государственного диктата и переориентация архитектуры и изобразительного искусства на потребности частного человека. Роль театрализации и воображения в творческом процессе. Идея естественного человека, культ индивидуальности, природы и чувства в художественной культуре XVIII столетия. Сентиментализм. Движение Просвещения и его идеи. Эстетические взгляды просветителей. Влияние новых идей на художественную теорию и практику. Салоны. Рождение художественной критики (Дени Дидро) и научной истории искусства (И.И. Винкельман). Французское искусство XVIII века в кругу других европейских школ. Его особая роль в европейском и мировом художественном процессе. Периодизация. Основные этапы развития искусства XVIII века и их стилистическое своеобразие. Сочетание различных стилистических тенденций: рококо, барокко и классицизма в первой половине века; неоклассицизма,

	сентиментализм и предромантизм - во второй. Структура видов и жанров изобразительного искусства. Новые принципы синтеза искусств. Кризис религиозной тематики и монументальных форм образного мышления. Возрастание роли «малых форм» и камерных видов изобразительного искусства. Расцвет прикладного и декоративного искусства. <i>Французская архитектура первой половины XVIII века.</i> Стиль рококо: художественные принципы, сходство и различия с барокко и классицизмом. Культ частной жизни, приоритет малых форм. Развитие новой архитектурной типологии городского особняка – отеля. Новые принципы планировки, организации масс, внешней и внутренней декорации. Синтез искусств в архитектуре рококо. Традиции версальской школы и их преодоление. Р. де Котт. Отель Роан отель Субиз (Ж. де ла Мот, Ж. Боффран). Архитекторы и декораторы рококо Ж.М. Оппенор, К. Одран, К. Юе. Творчество Ж.О. Месонье, Ж. Боффрана. Городские кварталы Парижа и загородные резиденции эпохи зрелого рококо. <i>Французская архитектура второй половины XVIII века.</i> Неоклассицизм, его стилистические особенности. Новое обращение к античности, его причины и исторические условия. Влияние сочинений И. Викальмана, археологических раскопок Геркуланума и Помпей, гравюр Пиранези на восприятие античности. Связь неоклассицизма с идеями, эстетическими принципами и общественными взглядами Просвещения. Меценатство. Творчество Ж.-А. Габриэля. Сочетание стилистических принципов рококо и неоклассицизма в его раннем творчестве. Площадь Людовика XV (площадь Согласия), ее планировка и архитектура. Архитектура и садово-парковый ансамбль Малого Трианона в Версале. Работа Ж.-А. Габриэля по реконструкции старых королевских резиденций (Версаль, Фонтенбло). Новые принципы декорации интерьера в творчестве Габриэля. Неоклассицизм в архитектурной теории и практике Академии Архитектуры Французской школы в Риме. Конкурсные проекты. Публикации античных памятников (Клериссо). Деятельность Ж.Ж. Суффло. Архитектура жилых и общественных зданий. Подъем общественного строительства и связь его новых типов с идеями неоклассицизма. Новая типология, планировка и приемы декорации в частном городском строительстве.
--	--

		Воздействие идей Ж.-Ж. Руссо, палладианской традиции и английского пейзажного парка на загородные ансамбли. Искусство К.-Н. Леду. Новые принципы декорации в его раннем зодчестве. Выразительность простых геометрических объемов и их отношений как основа художественной системы Леду. Театр в Безансоне и другие постройки. История строительства города Шо, принципы его планировки. Парижские заставы, их общий замысел и типы зданий. Теоретический трактат Леду «Архитектура, понимаемая с точки зрения искусства» - его представления о новом языке лаконичных архитектурных форм и композиции идеального города. Судьба творческого наследия Леду. Э.Л. Булле. Феномен «бумажной» архитектуры - утопические архитектурные и градостроительные проекты в предреволюционной и революционной Франции, их связь с социальной ситуацией и их воздействие на дальнейшее развитие европейской архитектуры. <i>Французская живопись XVIII века.</i> Зарождение новых тенденций в живописи рубежа XVII—XVIII веков: Ш. де ля Фосс, А. Куапель, Ф. Лемуан. Творчество Антуана Ватто. Разработка собственной художественной системы. Создание нового типа колорита. Жанр «галантных празднеств». Ватто и театр. Глубокое воздействие открытий Ватто на художественную культуру XVIII века. Последователи мастера: Патер, Ланкре, Кияр. Расцвет стиля рококо во французской живописи середины XVIII века. Монументально-декоративная живопись: Ш.Ж. Натуар, П.Ш. Тремольер, К. Ванлоо. Новые принципы взаимодействия живописи с архитектурой и декором, специфика мифологического и аллегорического жанра, особенности композиции и колорита. Увлечение экзотическими мотивами (шинуазери, сенжери, тюркери и т.п.). К. Юэ и его работы в интерьерах особняков. Творчество Ф. Буше. Мифологические сюжеты и декоративная живопись Буше. Портреты. Специфика жанровой живописи Ф. Буше и его последователей. Деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства: эскизы ковров и севрского фарфора. Галантные пасторали Буше. Графика. Портрет в живописи XVIII века. Мастера рокайльного портрета: Ж.М. Наттье и другие. Портретная живопись середины XVIII века. Морис Кантен де Латур. Выразительные особенности техники пастели. Развитие
--	--	---

	графики. Гравюра рококо. Искусство оформления книги. Творчество Г. де Сент-Обена. Хроника парижской жизни. Гравюра середины века, сцены современных нравов. М. Морс Младший и другие мастера. Технические открытия. Творчество Ж.Б.С. Шардена. Формирование новых художественных принципов натюрморта. Жанровые картины Шардена: поэтизация жизненного уклада и нравов «третьего сословия». Расцвет натюрморта в зрелом творчестве Шардена. Колористическое мастерство Шардена. Портретный жанр. Творчество О. Фрагонара. Специфика жанровой живописи. Роль пейзажа в творчестве Фрагонара. Мастерство Фрагонара-рисовальщика. Влияние сентиментализма и неоклассицизма в позднем творчестве. Сентиментализм в изобразительном искусстве Франции. Ж.Б. Грез и его бытовой жанр. Графика. Портреты Греза. Сентиментализм во французском портрете второй половины века: А. Лабиль-Гияр, Э. Виже-Лебрэн. Архитектурный пейзаж Ю. Робера. Предромантические тенденции. Французские пейзажисты XVIII века: ведуты Ж. Берне, парковые виды Л. Моро Старшего. Живопись неоклассицизма во Франции. Ранний этап развития: Ж.М. Вьен и Л. Лагрене. Распространение античных сюжетов и тем. Подъем неоклассицизма во французском искусстве кануна революции (П. Пейрон и др.). Раннее творчество Ж.Л. Давида. Ранние портреты. Героическая тема: «Клятва Горациев», «Брут». Обращение к современной истории («Клятва в зале для игры в мяч»), портреты героев революции. <i>Скульптура и декоративно-прикладное искусство Франции XVIII века.</i> Скульптура первой половины XVIII века. Версальские традиции в творчестве Г. и Н. Кусту. Типология и жанровое своеобразие скульптуры рококо. Ж.Б. Лемуан. Расцвет декоративной и мелкой пластики. Мебель (Каффиери), резьба по дереву (Верберкт). Переломные тенденции в творчестве Э. Бушардона: фонтан «Времена года» на улице Гренель в Париже. Скульптура классицизма. Ж.Б. Пигаль. Портрет. Монументальные произведения: гробница Морица Саксонского, статуя Вольтера. Творчество Э. Фальконе: аллегорические и декоративные скульптуры, работа в Севре. «Пигмалион и Галатей». Конная статуя Петра I. Теоретические воззрения Фальконе. Традиции декоративного изящества рококо и индивидуальная
--	---

		переработка античной темы в творчестве М. Клодиона. Искусство Ж.А. Гудона. Теоретические основы его портретного метода. Основные типы портретов. Статуя Вольтера как воплощение исторической эпохи. Портреты Ж.Ж. Руссо, Оноре Габриеля Мирабо и другие произведения. Итоги и перспективы развития французского искусства XVIII века.
43	Искусство Англии XVIII века	<i>Английское искусство XVIII века: общая характеристика.</i> Ведущие тенденции английской художественной культуры XVIII века и ее основные достижения. Связь искусства с просветительским движением. Значение личности и его раскрытие в портретной живописи. Культ природы и рождение системы пейзажного парка. Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. <i>Архитектура.</i> Сосуществование палладианских традиций и псевдоготики. Творчество Кристофера Рена. «Британский Витрувий» и распространение классического вкуса в первой четверти XVIII столетия. К. Кэмбелл. Особенности английской палладианской виллы и формирование типологии загородного дома. Дж. Гиббс и его постройки в Лондоне. Феномен английского пейзажного парка. Его формирование: воздействие литературы и эстетики (Шефтсбери, Эддисон, А. Поп и другие). Элементы пейзажного парка. У. Кент. Второй этап развития пейзажного парка: «парк с сюрпризами». Экзотические павильоны, принцип разнообразия и смены впечатлений. Х. Рэптон и третий этап эволюции парка - возвращение к природной естественности. Английское градостроительство в XVIII веке. Творчество Дж. Вуда. У. Чемберс и его произведения. Градостроительная деятельность братьев Адам. <i>Живопись.</i> Длительная зависимость английской живописи от других школ. Влияние портретного искусства Гольбейна и Ван Дейка. Портрет как основной жанр, в рамках которого развивается национальная школа. Специфически английские жанры: «разговорный портрет», «спортивная живопись». Творчество У. Хогарта. Эстетические воззрения Хогарта, просветительский характер его идей. «Анализ красоты». Реалистический бытовой жанр Хогарта, его критическая направленность. «Карьера распутницы», «Карьера мота»,

		«Модный брак». Связь с современным художнику английским театром и литературой. Общественный успех «сатиры нравов» Хогарта. Возникновение политической сатиры. Портретная живопись Хогарта. Портретисты второй половины XVIII века. Дж. Рейнолдс. Его теоретические принципы. Мифологические картины Рейнолдса. Искусство Т. Гейнсборо. Своеобразие живописных приемов Гейнсборо, импровизационность метода. Пейзажные работы мастера. Жанровые произведения, так называемые «fancy pictures». Другие портретисты: Дж. Ромни, Дж. Хопнер, Г. Реберн. Бытовой жанр и пейзаж: Р. Уилсон, Дж. Морленд. Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизма на рубеже XVIII и XIX вв. Акварелисты А. и Р. Козенс, Гертин. Декоративно-прикладное искусство. Мебель (Чиппендейл). Керамика (Дж. Веджвуд).
44	Искусство Италии XVIII века	Историческая периодизация искусства Италии XVIII в. Развитие тенденций позднего барокко, рококо, классицизма и реализма в искусстве Италии. Роль театра и музыки в искусстве Италии. Упадок традиционной системы покровительства, роль иноземных заказчиков и вкусов на развитие искусства, увеличение доли частного заказа в системе социального функционирования искусства. Главные художественные центры. Значение Рима, Неаполя и Венеции как важнейших интернациональных художественных центров и рынков искусства. Взаимодействие итальянской художественной школы с искусством Франции и Германии. Работа итальянских мастеров при королевских дворах Европы. <i>Архитектура.</i> Роль итальянской архитектуры в развитии европейского зодчества. Проблема взаимодействия позднебарочных, рокайльных и классицистических черт в архитектуре XVIII в. Развитие градостроительных принципов классицизма. Римская архитектура XVIII в. Архитектурная риторика «римского духа». Творчество Алессандро Галилеи. Фасад и площадь базилики Сан Джованни ин Латерано. Фасад церкви Сан Джованни Фиорентино. Творчество Фердинандо Фуга. Перестройка западного фасада базилики Санта Мария Маджоре. Использование позднебарочных архитектурных форм. Палаццо делла Консульты и Палаццо Корсини - образцы дворцовой архитектуры XVIII века. Роль античного Рима и

	его «мифологии» в формирован ансамблей «малого римского барокко» (barocchetto romano). Новые принципы организации городского пространства. Ансамбль площади Сант Иньяцио. Ансамбль Фонтана Треви. Взаимодействие архитектуры, скульптуры и городского пространства в ансамбле площади. Архитектура Пьемонта и творчество архитектора Филиппо Ювары. Туринская архитектурная школа. Идеи Просвещения в деле государственного регулирования строительства. Роль сценографии и театра в организации взаимодействия здания с пространственным окружением. Палаццо Мадама в Турине. Ансамбль загородной королевской резиденции Ступиниджи близ Турина. Театральные эффекты. Архитектура Неаполя времени правления Карла III Бурбона. <i>Живопись.</i> Творчество Джузеппе Мария Креспи и развитие реализма в итальянской живописи XVIII в. Демифологизация мифа. Развитие светской кабинетной живописи. Усиление черт рококо в его поздних работах. Развитие жанра пейзажа в итальянской живописи XVIII века. Крестьянские жанры Джакомо Черути. Обращение к традициям «живописи реальности» барокко, использование манеры Караваджо и мастеров его круга, эстетизация обыденного. Влияние идей Просвещения на стилистику и содержание портретов Гисланди. Рим - центр итальянского и интернационального классицизма. Роль идей И. Винкельмана и творчества Антона Рафаэля Менгса в развитии академизма, как творческого метода. Помпео Батони - ведущий представитель римского академизма: принципы «науки живописи», художественная практика. Архитектурная ведута в творчестве Джованни Паоло Паннини. Джованни Баттиста Пиранези - гравер и архитектор. Предромантические черты творчества Пиранези. Венецианская школа XVIII в. Развитие черт рококо и позднего барокко. Роль венецианской Академии художеств в организации художественной жизни города и распространении идей неоклассицизма. Творчество Джованни Антонио Пеллегрини, Джованни Баттиста Питони, Розальба Карьера, их деятельность при европейских дворах. Пейзаж и мифологические сценки Себастьяно и Марко Риччи. Творчество Джованни Баттиста Пьяццетты. Своеобразие его «жанров». Портреты-типы
--	---

		Пьяцетты. Влияние идей Просвещения на городские «жанры» Пьетро Лонги. Развитие венецианской ведуты. Творчество Каналетто и Белотто. Жанр архитектурной фантазии - «каприччо». Творчество Франческо и Джанантонио Гварди. Создание панорамных ведут и камерных живописных «каприччо». Рождение пейзажа-настроения. Предромантические черты живописи Гварди. Эпilog развития венецианской живописи XVIII в. Джованни Баттиста Тьеполо - мастер декоративной живописи позднего барокко. Украшение капеллы Дольфин в соборе в Удине. Росписи в Венеции (Палаццо Клеричи, Палаццо Пезаро, Палаццо Пизани, Палаццо Санди, Палаццо Реццонико). Ансамбль парадного зала Палаццо Лаба в Венеции. Религиозная живопись. Обращение к историческим и литературным сюжетам, характер их образной интерпретации. Творчество Джан Доменико Тьеполо. Влияние творчества Тьеполо и его сына на искусство романтизма.
45	Искусство Испании XVIII века	<i>Общая характеристика художественной культуры Испании XVIII века.</i> Борьба за испанское наследство и политическое ослабление Испании. Период упадка национальной художественной школы, рост влияние иностранных художников, работавших при дворе Филиппа V и Карла III, усиление регламентации и диктата вкусов двора. Тесные контакты с другими национальными художественными школами, в первую очередь с Италией и Францией. Полистиличность искусства. Рост влияния идей Просвещения и социальной критики. Развитие национальной литературы и светской поэзии. <i>Архитектура.</i> Развитие черт позднего барокко в культовой и гражданской архитектуре. Ансамблевость монументально-декоративных решений. Синтез искусств в образах ансамблей культовых и дворцовых зданий. Черты классицизма и рококо в столичной архитектуре Испании. Творчество Вентуры Родригеса и Хуана де Вильянуэва, основных проводников неоклассицизма. Развитие национальных тенденций в испанской архитектуре. Поздний стиль чурригереско – одно из направлений архитектуры испанского барокко. Архитектурные династии Фигероа в Севилье и Чурригера в Мадриде. Творчество Хосе Бонито де Чурригеры (оформление алтаря церкви Сан Эстебан). Творчество династии Фигероа в Севилье. Сочетание классических архитектурных мотивов с орнаментальными формами в стиле мудехар.

		<i>Скульптура.</i> Создание монументальных ансамблей ретабло. Рост натуралистических тенденций в скульптуре (Франсиско Сарсильо). Развитие <i>декоративно-прикладного искусства</i>. Образование гобеленной и фарфоровой мануфактур. Расцвет традиционной для Испании керамики. Обработка металла. <i>Живопись.</i> Рост влияния итальянской и французской живописи. Работа при дворе иностранных мастеров (французы Мишель-Анж Уасс, Луи-Мишель Ванлоо, немец Антон Рафа Менгс, итальянцы Амигони, Коррадо Джаквинто, Джованни Баттиста Тьеполо). Деятельность Академии Сан Фернандо в Мадриде и ее роль в укреплении позиций академизма в придворном искусстве. Творчество Ф. Байеу и М. Маэлья. Роль гобеленовой мануфактуры Санта Барбара в усилении влияния французского рококо. Сценки из жизни испанской аристократии. Натюрморты Луиса Мелендеса. Творчество Франсиско Гойи - эпилог развития национальной живописной школы XVII—XVIII вв. Раннее творчество Гойи, истоки его живописной манеры. Острое чувство народной жизни и национального характера в живописи Гойи. Гойя-портретист. Парадный портрет в творчестве Гойи. Зрелое и позднее творчество Гойи. «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Монументально-декоративные циклы 1790-х. Гойя – исторический живописец. Графические серии Гойи: «Капричос» и «Бедствия войны». Предромантизм Гойи. Эмиграция во Францию. Поздние произведения Гойи и их влияние на живопись французского романтизма. Место испанской художественной школы в европейском искусстве XVII-XVIII вв
--	--	--

8 семестр (18 недель).

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

46	Введение в изучение западноевропейского искусства XIX века.	Проблема периодизации искусства XIX века и роль французской революции 1789 года в развитии культуры Западной Европы. Локальные периодизации в искусстве разных национальных школ (стили Директории, Консульства, Империи, Реставрации, Июльской монархии, Второй республики и Второй Империи, Третьей республики в искусстве Франции), (георгианский и викторианский периоды в искусстве Англии), (стили бидермайер и грюндерцайт в искусстве Германии). Специфика стилового развития западноевропейского
----	---	---

		искусства XIX века. Феномен полистилизма. Неоклассицизм. Социокультурные основания возрождения классицистических идеалов в искусстве второй половины XVIII – начала XIX века. Образ Рима и Италии в формировании классицистических идей западноевропейской живописи. Романтизм, его истоки, периодизация, география, основные представители. Основные темы и проблемы искусства XIX столетия. Эволюция мировоззренческих и культурных парадигм. Буржуазное общество и изменение принципов функционирования искусства. Искусство и социально-политические проблемы. Искусство и история. Искусство и литература. Искусство и проблема национального самоопределения. Особенности художественного процесса. Художественная жизнь и развитие художественного образования в XIX веке. Проблема академизма. Академия как социокультурный институт, ее цели. Художественная политика Академии изящных искусств и Школы изящных искусств во Франции. Академизм как официальная государственная нормативная доктрина. Формирование музейной среды и особенности выставочной деятельности. Парижский Салон. Парижские Салоны – арена столкновений официального искусства и новых направлений (романтизм, реализм) в художественной жизни Франции. Роль фотографии в западноевропейской живописи XIX века.
Западноевропейское искусство первой половины XIX века.		
47	Искусство Франции периода Великой Французской революции и Первой Империи. Архитектура, Живопись. Скульптура	<i>Искусство Франции периода Великой Французской революции Первой Империи</i> Великая Французская революция в истории культуры Западной Европы XIX века. Реформы в области культуры, пересмотр функций и значения искусства. Оформление массовых революционных праздников и мероприятий как новая форма социокультурной деятельности и синтетического искусства. Неоклассицизм в искусстве периода Революции: идеи, образы, идеалы. Революционный неоклассицизм и античное наследие. <i>Архитектура</i> в период революции. Сокращение активного строительства, обустройство и переосмысление городского пространства. Проекты перепланировки Парижа. Проекты монументальных сооружений. Утопические проекты и феномен «бумажной

		архитектуры». Творчество Клода Никола Леду (1736—1806), Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Градостроительные проекты. Мемориальные и триумфальные сооружения в Париже. Стиль ампир. Деятельность архитекторов Ш. Персье и П. Фонтена. Градостроительные проекты нового стиля. Реконструкция Лувра и Тюильри. Ампир в декорации интерьеров. «Этрусский стиль» и «первая египтомания». Неоготика: реставрация и концепции средневекового искусства (братья Буассере, Э. Виолле-де-Дюк). <i>Изобразительное искусство.</i> Творчество Ж.-Л. Давида(1748-1825). Общественная и политическая деятельность Жака Луи Давида. Значение античного наследия в творчестве. Особенности стиля и жанровых принципов. Творчество Давида в период Консульства и Империи. Портретный жанр. Революционный классицизм Давида: принципы стиля. Судьба и творчество художника после Великой Французской Революции. Творчество Давида в период Империи. Первый живописец императора. Поздний Брюссельский период. Классицизм в творчестве Пьера Нарсиса Герена (1774—1833). Предромантизм и сентиментализм в творчестве Пьера Прюдона (1758-1823), Влияние «Духа христианства» Шатобриана. Непокорный ученик Давида А.Л. Жироде-Триозон (1767-1824). Батальный жанр. П.Прюдон. Антуан Гро (1771—1835). Судьбы исторической картины в первой половине XIX века. Оссианство в живописи наполеоновского времени (работы Жироде-Триазона, Жерара, Энгра). Пейзаж. Классический пейзаж Пьера Анри Валенсьена (1750—1819). Бытовой жанр. Жанровые сцены Луи Леопольда Буальи (1761—1845), Мартина Дролинга (1752—1817). Творчество Ф. Жерара (1770-1837). Интерьеры Леона Кошера (1793—1817). Творчество Ж.-О.Д. Энгра (1780-1867). Академическая основа стиля и поиски новой тематики. Портреты Энгра. Энгр и «стиль неогрек». Литературные сюжеты и темы национальной истории. Эстетика французского романтизма. Литература и ее влияние на изобразительное искусство. Развитие идей романтизма Р. Шатобрианом. «Гений христианства» и его значение в европейской культуре. Романтическая
--	--	---

	битва. Салоны 1824 и 1827 гг. Творчество Теодора Жерико (1791-1824). Ранние работы периода Империи. Эволюция стиля от римского «Бега свободных лошадей» до английского полотна «Скачки в Эпсоме». Обращение к актуальным событиям современности. Серия литографий на темы войны. «Плот «Медузы». Английский период. «Большая английская сюита». Серия портретов умалишенных. Новаторство Жерико в области графики и скульптуры. Эжен Делакруа (1798-1863). Ученичество и формирование стиля. Дебют в Салоне 1822 года. «Ладья Данте». Обращение к актуальным современным событиям. «Резня на острове Хиос». Эволюция техники живописи и новые принципы композиции. Обновление и расширение жанровой системы (исторические темы, литературные сюжеты, революционные мотивы, религиозный жанр, обращение к экзотике и увлечение востоком, романтический портрет и т.д.) Работы в области монументального искусства. Особенности монументального стиля. Росписи в галерее Аполлона в Лувре, Бурбонского дворца, Люксембургского дворца. Росписей капеллы Ангелов в церкви Сен Сюльпис. Графика Делакруа. Творчество Теодора Шассерио (1819-1856). Портрет и исторический жанр в творчестве художника. Экзотизмы. Синтез принципов Энгра и Делакруа. Монументальное искусство. Аллегорический цикл Почетной лестницы Счетной палаты, религиозные росписи в церквях Сен Мерри, Сен Филипп дю Руль. Влияние Шассерио на современников. Романтическая жанровая живопись – Орас Верне (1789-1875); романтический «историзм» - П. Деларош (1797-1856). Популяризация романтических идей у А. Шеффера, Л. Буланже, А.Г. Декана, Ж.О. Ренье. <i>Эклектика и салонный вкус.</i> Портрет Ш. Шаплена и Ф. Винтерхальтера. Творчество А.В. Бугро. Необарокко. Стиль «неогрек». Интерпретация античности у Л. Жерома, А.В. Бугро, А. Кабанеля, Т. Кутюр. Салонное искусство в «Салонах Марсова поля» и «Салонах Елисейских полей». <i>Скульптура.</i> Особенности развития французской и европейской скульптуры первой половины XIX века. Академический
--	---

		образец и влияние идей И. Винкельмана. Неоклассицизма и творчество Антонио Кановы. Б. Торвальдсен. Мемориальная скульптура первой половины XIX века. Обновление концепции рельефа. Портрет и аллегорический жанр в творчестве Ж. Шинара, Ф.Ж. Бозио. Завершение неоклассической традиции в творчестве А. Гильдебранда. Романтические тенденции в скульптуре Франции. Поиск новых образов и тем. Ф. Рюд. Анималистическая скульптура. А. Бари.
48	Французская живопись середины XIX столетия.	Реалистические тенденции в изобразительном искусстве середины XIX века. Реализм: определение понятия. Связи между натурализмом в литературе и реализмом в изобразительном искусстве. Поиск «истины в искусстве»: варианты концепций. Феномен О. Домье (1808-1879). «Религиозный реализм» Франсуа Милле (1814-1875). Крестьянская тема в творчестве Ж.Ф. Милле. Творчество Курбе (1819-1877) в контексте французского реализма. Жанровая картина в творчестве Курбе и эволюция станковизма в XIX веке. «Реальная аллегория» и манифест реализма. Живописная техника. Пейзаж в творчестве Курбе. Курбе и импрессионизм. Курбе и постимпрессионизм. Роль пейзажа в развитии реализма как стилистического направления, вариативности реалистических концепций. Становление и развитие французской пейзажной живописи в XIX веке. К. Коро и реформа классической традиции. Влияние английского пейзажа. Барбизонская школа. Роль натурных наблюдений в методе художников барбизонской школы. Творчество Т. Руссо (1812-1867), Ж. Дюпре (1811-1889), Д. де ля Пенья (1807-1876), Ш. Добиньи (1817-1878).
49	Искусство Испании	<i>Творчество Франсиско Гойи (1746-1828).</i> Ранний период. Сложение стиля, влияние рококо, Дж. Б. Тьеполо. Работа над проектами для мануфактуры шпалер Санта Барбара в Мадриде. Статус официального живописца Карла IV. Портретный жанр в творчестве Гойи. Портреты королевской семьи. Станковая живопись. Гойя-график. Графическая серия «Капричос». Монументальное искусство. Роспись Сант Антонио делла Флорида в Мадриде. Творчество периода наполеоновских войн и оккупации Испании. «Расстрел повстанцев в Мадриде в ночь со 2 на 3 мая 1808». Позднее творчество. Роспись «Дома глухого»: проблемы реконструкции и интерпретации.

		Графика позднего периода, особенности техники, тематика, проблемы толкования смысла. Графические серии «Дезастрес де ла герра» («Бедствия войны»), «Диспаратос». Серия «Тавромахия». Французский период. Гойя и романтизм. Влияние Гойи на искусство XIX и XX веков. Творчество Леонардо Аленсы (1807—1845). Романтизм в творчестве Эухенио Лукаса (1824—1870). Историческая живопись. Висенте Пальмароли (1834—1896), Эдуарде Росалес (1836—1873), Антонио Хисберт (1835—1902). Испанский пейзаж. Жанровая живопись Хосе Хименеса Аранды (1837—1903) Творчество Мариано Фортунни (1838—1874). <i>Испанская архитектура XIX века.</i> Реставрация средневековой архитектуры. Историзм в архитектуре и эклектическое направление. Эмилио Аюсо, 1845—1891). Архитектура и скульптора Артуро Мелида-и-Алинару (1848—1902), Испания на Международной выставке 1889 г. в Париже.
50	Искусство Англии первой половины XIX века	<i>Архитектура.</i> Особенности неоклассицизма XIX века. Творчество Дж. Соуна. Градостроительные проекты Дж. Нэша. Музей в типологии английской архитектуры XIX века. Неоготика. Обоснование неоготики в теориях Дж.Рескина и У.Морриса. Дж. Уайетт и О. Пьюджин. Неостили в гражданской архитектуре. Викторианский стиль в архитектуре Англии. Романтизм в английской живописи. Тенденции предромантизма в художественной культуре конца XVIII века: проблемы определения. Сентиментализм. Интерпретация античного наследия. Неоклассицизм и «готическое возрождение». Влияние идей «Бури и натиска». Творчество Асмуса Якоба Карстенса (1754-1798). Графика Дж. Флаксмана. Основные тенденции развития английской графики. Развитие ксилографии. Творчество Т.Бьюика. Карикатура. Джеймс Гилрей (1757—1815). Бытовая сатира Томаса Роулэндсона (1756—1827). Джордж Крейкшенк (1792—1878). Английская акварель (А.Козенс, Т.Гертин, Дж.С.Котмен). Пейзажи Дж.Крома из Нориджа. Ранний романтизм. Иоганн Генрих Фюсли (1741-1825): основные темы и сюжеты, интерпретация мифологии Северной Европы, особенности стиля. Уильям Блейк (1757-1827), поэзия и живопись. Выработка

		индивидуального художественного стиля. Творчество С.Палмера. Романтизм в английской литературе и изобразительном искусстве. Значение творчества Байрона для оформления идей культуры романтизма. Английская романтическая поэзия. Творчество Шелли, Китса, «Озерной школы». Пейзаж как ведущий жанр английского романтизма. Две концепции пейзажа: Джон Констебл и Уильям Тернер. Творчество Джона Констебля (1776-1837). Сложение типа английского национального пейзажа. Пленер как творческий метод. Этюд, эскиз и картина. Карандашные студии. Пейзажные серии Констебля. «Большие пейзажи». Сепия и акварель в творчестве Констебля. Участие в парижском Салоне 1824. Школа Констебля. Творчество Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера (1775-1851). Натурное наблюдение и натурный этюд в художественном методе Тернера. Эволюция живописной техники. Проблема света и цвета. Новые концепции пейзажей: аллегория, драма, катастрофа. Фантазия и реальность в пейзаже. Пейзаж «Дождь, пар, скорость». Живописная техника. Теоретические исследования в области цвета. Тернер и символизм. Английская портретная живопись первой половины XIX века. Генри Реберн (1756—1823). Томас Лауренс (1769—1830). Судьба исторического жанра. Бонингтон. Уильям Этти (1787—1849) Жанровая живопись XIX века. Бен Маршал (1767—1835). Дэвид Уилки (1785—1841), Уильям Малреди (1786—1863). Анималистически-спортивный жанр.
51	Искусство Германии первой половины XIX века	<i>Архитектура</i> Германии первой половины XIX столетия. От неоклассицизма и ампира к историзму. Интерпретация дорики в сооружениях К.-Г. Лангханс (1732—1808). Влияние французского ампира. Карл Фридрих Шинкель (1781—1841). Лео фон Кленце (1784— 1884): от Мюнхена до Петербурга. Градостроительные проекты. Реконструкция Мюнхена. Неоренессанс в немецкой архитектуре XIX века: Г. Земпер. Земпер как теоретик архитектуры. Полистилизм в немецкой архитектуре 1850-1860-х годов. <i>Изобразительное искусство.</i> Классицизм в немецкой скульптуре. Творчество Иоганна Готфрида Шадова (1764—1850). Жанр портрета и реалистические тенденции. Официальная линия в немецкой

	монументальной пластике Кристиан Даниэль Раух (1777—1857). Традиции А.Р.Менгса в творчестве А.Кауфман, А.Тишбейна. Классицистический пейзаж Й.Ф.Хаккерта. Романтизм в немецком и австрийском искусстве. Истоки романтизма. Йенские романтики. Движение «Бури и натиска». Сложение теории романтизма под влиянием трудов немецких философов И. Канта («Критика способности суждения»), Ф. Шеллинга («Философия искусства»). Творчество Ф. Новалиса. Л. Тика, В. Вакенродера: поиск новых тем, героев, символов и средств выразительности. Традиции Гоффмана и Гете. Гете о современном искусстве. Пантеизм романтического мировоззрения, художественно-эстетическая идея «Gesamtkunstwerk». Обращение романтиков к традициям древней и средневековой национальной культуры. «Классицистический» романтизм и его представители в немецкой живописной школе. Творчество Филиппа Отто Рунге (1777—1810), его роль в становлении немецкого романтизма. Цикл «Времена суток». Символическое направление в романтической живописи и пейзаж. Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Поиск принципов обновления символично-аллегорического языка искусства, переосмысление классических «иконографических схем» символично-аллегорических жанров. Готическая тема в творчестве Фридриха. Циклы. Натурные наблюдения и символизм. Техника живописи Фридриха. Графика. Влияние на развитие пейзажного жанра. Пейзаж круга Фридриха (Г.Ф. Керстинг, И.К.К. Даль) и последователей (К.Ф. Лессинг, К. Блехен, А.Л. Рихтер). Дрезденская школа романтиков. Христианский романтизм. «Братство св. Луки». Творчество Назарейцев как романтический бунт против академизма. Два вектора развития – ориентация на «средневековое, немецкое» и «классическое, итальянское». Монументальное искусство назарейцев. Росписи виллы Массимо в Риме. Ф. Пфорт (1788-1812). Развитие графики. Идеи католического обновления и возрождение «истинного монументального христианского искусства». Творчество Ф. Овербека (1789-1869). Возрождение религиозного искусства. П. Корнелиус (1783-1867). Попытка соединения итальянской и немецкой линий
--	---

		– практика работы в Италии (росписи «История Иосифа» на вилле Бартольди)). Возвращение на родину. Традиции назарейства. Дюссельдорфская академия. Реалистические тенденции в немецкой живописи. Портретный жанр в творчестве Карла Бегаса (1794-1854). Творчество Франца Крюгера (1797-1857). Национально-исторические темы в творчестве Альфреда Ретеля. Росписи императорской залы ратуши в Ахене. Графические сюиты «Пляска смерти» и «Еще одна пляска смерти». Росписи М. фон Швинда. Мифологический и сказочный жанр в немецкой живописи. А.Л. Рихтер, иллюстрации к сказкам Андерсена и др. Творчество Карла Шпицвега (1808—1885). Судьба исторического жанра. Творчество Ф.Т. Гильдебрандта и др. Критическое направление в немецком реализме. Карл Хюбнер (1814—1879). Вильгельм Иозеф Хейне (1813—1839). Общество «Этюдник» и традиции дюссельдорфской школы.
Искусство Западной Европы второй половины XIX века		
52	Искусство Франции второй половины XIX века.	Эпоха Наполеона III и искусство Второй империи (1852-1870). Историзм и эклектика в искусстве. <i>Архитектура.</i> Новая концепция синтеза искусств. Ш.Гарнье. Градостроительная политика барона Ж.Э. Османна. Османизация Парижа и сотворение современного города. <i>Скульптура.</i> Французская пластика периода Второй империи. Творчество А. Бари (1796-1875). Интерес к традициям греческой архаики и эллинистической пластики. Монументальная и камерная формы анималистической скульптуры. Творчество Ж-Б. Карпо (1827-1875). Обращение к экспрессии Микеланджело, французского барокко и рококо. Монументальная скульптура. Портрет в творчестве Карпо. <i>Живопись.</i> Официальное искусство периода Второй империи. Академизм второй половины XIX века. Появление свободных мастерских. Парижские Салоны в художественной жизни Франции - арена столкновений официального искусства и новых направлений. Поздний период творчества Ж.О.Д. Энгра и Э. Делакруа. Творчество Т. Кутюра, А. Кабанеля, А.В. Бугро. Салонный портрет и художники-космополиты (Ф. К. Винтерхальтер). Творчество Э. Мане. Сложение стиля и творческий диалог со старыми мастерами. «Завтрак на траве». «Олимпия».

		Феномен «Салона отверженных». Мане и импрессионизм. Живописная техника, обновление жанровой системы. Современная тема в творчестве художника. Истоки современного искусства в живописи Мане. Новая система станковой живописи – импрессионизм. Художественная жизнь во Франции в период импрессионистического движения. Восточные влияния и японизмы в сложении концепции импрессионистической картины. Истина и объективность, переосмысление категории композиции и колорита в искусстве импрессионизма. Специфика импрессионистической техники, значение пленэра. Сообщество импрессионистов и полемика с академизмом. Выставочная деятельность. Импрессионизм за пределами Франции, распространение импрессионизма в других национальных школах. Основные мастера импрессионизма (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и др.) и основные темы творчества, особенности индивидуальных стилей. От барбизонцев к импрессионистическому пейзажу. Творчество Клода Моне. Город Камилля Писсарро. Портретное искусство Ренуара. Париж глазами Дега. Значение импрессионизма для современного искусства. Немецкий импрессионизм: Макс Либерман, Л. Коринт.
53	Искусство Англии второй половины XIX века.	Викторианская эпоха в английском искусстве (1837-1901). Викторианский стиль в архитектуре. Неостили в английской архитектуре 1850-1970-х годов. Хрустальный дворец Дж. Пакстона. Роль Всемирных выставок в развитии английской архитектуры. Викторианская живопись. Проблемы позднего романтизма. Творчество Форда Мэдокса Брауна (1821— 1893). Влияние французского романтизма и немецких назарейцев на формирование стиля. Наиболее распространенные жанры викторианской живописи. Братство прерафаэлитов. Попытка возрождения монументальной живописи. Д.Г. Россетти, У.Х. Хант, Д. Э. Милле. Феномен прерафаэлизма. Эдуард Коли Берн-Джонс (1833—1898). Уильям Моррис (1834—1896).
54	Искусство Германии и Австрии второй половины XIX века.	Архитектура 1850-1860-х. Стилистическое многообразие. Неостили в архитектуре и тенденции эклектики. Неоренессанс. Творчество Г. Земпера. Градостроительные проекты. Работы в Дрездене, Вене, Берлине. Музейная архитектура. Земпер-теоретик архитектуры. Теория формы

		и функции, реализация в практике. Мюнхенская школа живописи. Исторический жанр в немецкой живописи. Проблема реализма. Творчество В. Лейбля, А. фон Менцеля, Х. фон Маре, В. фон Каульбаха.
55	Западноевропейская живопись конца XIX столетия	Особенности художественной жизни эпохи конца века. Кризис импрессионизма. Поиск новых путей развития основными мастерами импрессионизма. Постимпрессионизм: определение понятия. Основные художественные группировки конца XIX столетия. Группа Наби. Французский неоимпрессионизм и пуантилизм. Творчество Сёра и Синьяка. Творчество Ж. Сера. Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Темы и жанры творчества Сера. Место пленэрной живописи в создании пейзажных полотен. Создание «Общества независимых художников». Выставочная деятельность «Салона независимых» и ее значение в художественной жизни Парижа и Европы. Творчество В. Ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека – от импрессионизма к символизму и новым формам выразительности. Творчество Гогена. Бретонский период. Первое и второе пребывания на Таити. Творческий метод и стилистические особенности. Скульптура Гогена. Влияние искусства Гогена на современников, его значение для искусства XX века. Творчество П. Сезанна. Периодизация и эволюция творчества. Жанровое многообразие. Художественные принципы. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна. Творчество В. Ван Гога. Особенности ранней живописной манеры. Сложение зрелого стиля. Ван Гог в Париже. Арльский период. Овернский период. Ван Гог и экспрессионизм. Живопись и графика Тулуз-Лотрека. Темы и сюжеты, сложение индивидуальной творческой манеры. Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Теория символизма. Манифесты символистов. Развитие французского символизма. Пьер Пюви де Шаванн, О. Редон. Немецкий символизм. Франц фон Штук, Густав Климт, Ганс фон Маре, Арнольд Бёклин. Стиль модерн в европейской живописи. Развитие монументальных форм. Трансформация станковой живописи. Специфика символики и иконографии форм и

		их истоков в изобразительном искусстве. Живопись Г. Климта. Расцвет графики и книжной иллюстрации в ар-нуво <i>Скульптура.</i> Творчество О. Родена. Новизна стиля в контексте неоклассических и академических традиций. Темы и жанры в творчестве скульптора. Характеристика важнейших произведений. Проблема импрессионизма в скульптуре
--	--	---

4.2. Структура и объём видов учебной работы

Семестр 1 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОСТИ И ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ					
1	Введение в курс «История зарубежного искусства и культуры»	1			1
Первобытное искусство					
2	Введение в изучение первобытного искусства	1			1
3	Искусство эпохи палеолита	2		1	3
4	Искусство мезолита	2			2
5	Искусство эпохи неолита	2		1	3
6	Искусство бронзового века.	2		1	3
Искусство Древнего Востока					
7	Введение в изучение искусства и культуры Древнего Востока	2		2	4
8	Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	2		2	4
9	Культура и искусство Древнего Египта	2		4	6

Семестр 2 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО					
1	Введение в изучение античного искусства и культуры	2		2	4
2	Эгейское искусство	2		2	4
3	Искусство Древней Греции	2		2	4
4	Искусство эллинизма	2		2	4

5	Культура и искусство этрусков и древних италийцев	2		2	4
6	Искусство Древнего Рима	4		2	6

Семестр 3 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ					
1	Введение в историческое изучение средневекового искусства и культуры	1		2	3
2	Раннехристианское искусство	1	2	2	5
3	Искусство Византии	4	2	4	10
4	Искусство Западной Европы периода раннего средневековья	2	2	2	6
5	Романский стиль в западноевропейском искусстве – Архитектура – Скульптура – Живопись	4	4	4	12
6	Готический стиль в искусстве стран Западной Европы – Архитектура – Скульптура – Живопись	2	4	6	12
7	Поздняя готика в западноевропейской художественной культуре	2	2	2	6

Семестр 4 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ					
1	Введение в историческое изучение искусства Итальянского Возрождения	2		2	4
2	Искусство Проторенессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись	4	4	2	10
3	Искусство Раннего Возрождения. Архитектура. Скульптура. Живопись	4	4	6	14

4	Искусство Высокого Возрождения. Архитектура. Изобразительное искусство	4	4	6	14
5	Искусство Позднего Возрождения	2	4	6	12

Семестр 5 (16 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV – XVI ВЕКОВ					
1	Введение в историческое изучение феномена Северного Возрождения	2		2	4
2	Искусство Нидерландов	6	4	6	16
3	Искусство Германии XV – XVI веков	4	6	6	16
4	Искусство Франции XV - XVI веков	2	2	4	16
5	Искусство Англии	1	2	2	5
6	Искусство Испании	1	2	2	5

Семестр 6 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА					
1	Введение в историческое изучение Западноевропейского искусства и культуры Нового времени	2		1	3
2	Искусство Италии XVII века. Архитектура. Скульптура. Живопись	4		2	6
3	Искусство Испании XVII века	2		2	4
4	Искусство Фландрии XVII века	2		2	4
5	Голландское искусство XVII века	2		2	4
6	Искусство Франции XVII века	2		1	3
7	Искусство Англии XVII века	2		1	3

Семестр 7 (16 недель)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА					
1	Культура стран Западной Европы	2	2	4	8
2	Искусство Франции XVIII века	6	4	5	15
3	Искусство Англии XVIII века	4	4	5	13
4	Искусство Италии XVIII века	2	4	5	11
5	Искусство Испании XVIII века	2	2	5	9

Семестр 8 (18 недель).

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА					
1	Введение в изучение западноевропейского искусства XIX века.	1		2	3
Западноевропейское искусство первой половины XIX века.					
2	Искусство Франции периода Великой Французской революции Первой Империи. Архитектура, Живопись. Скульптура	2	2	2	6
3	Французская живопись середины XIX столетия.	2	2	2	6
4	Искусство Испании	1	2	2	5
5	Искусство Англии первой половины XIX века	2	2	2	6
6	Искусство Германии первой половины XIX века	2	2	2	6
Искусство Западной Европы второй половины XIX века					
7	Искусство Франции второй половины XIX века.	2	2	2	6
8	Искусство Англии второй половины XIX века.	2	2	2	6
9	Искусство Германии и Австрии второй половины XIX века.	2	2	2	6
10	Западноевропейская живопись конца XIX столетия	2	2	2	6

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Занятия лекционного типа. Практические занятия.

Для проведения лекционных занятий и практических занятий по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» используется учебная аудитория оснащенная оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа проектором, экраном, наглядными пособиями аудиовизуальными средствами: слайды, презентации.

Наглядные пособия:

- материалы методического фонда
- иллюстративный материал,
- слайды, презентации по темам лекций

5.3. Самостоятельная работа.

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде академии.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

5.4. Промежуточная аттестация.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду академии и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

6. Информационное обеспечение дисциплины

АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс].

Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/>

Государственная Третьяковская галерея <https://www.tretyakovgallery.ru>

ГМИИ им Пушкина <https://pushkinmuseum.art>

Лувр: <http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp>

Версаль: <http://www.chateauversailles.fr/homepage>

Музеи Рима: <http://en.museiincomuneroma.it/>

Государственные музеи Рима: <http://poloromano.beniculturali.it/>

Музеи Ватикана: <http://mv.vatican.va/>

Государственные музеи Венеции: <http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/>

Городские музеи Венеции: <http://www.visitmuve.it/>

Каталог всех церквей Венеции: <http://www.churchesofvenice.co.uk/index.htm>

Каталог всех церквей Флоренции: <http://www.churchesofflorence.com/>

Музеи Флоренции: <http://www.polomuseale.firenze.it/>

<http://www.firenzeturismo.it/florence-museum.html>

Скульптура Уффици: <https://www.digitalsculpture-uffizi.org/>
Сиена Музейный комплекс:
<http://www.santamariadellascala.com/w2d3/v3/view/sms2/newshome/index.html>
Камера дельи Спозии в палаццо Дукале
(Мантуя): <http://www.cameradegliisposi.it/storia.asp>
Музей Питти (Флоренция): <http://www.palazzopitti.it/site.php>
Уффици: <http://www.uffizi.com/> и <http://www.nuoviuffizi.it/>
Вилла Фарнезина в Риме: <http://www.villafarnesina.it/index.html>
Музеи Кёльна: <http://www.museenkoeln.de/homepage/default.asp>
Государственные музеи Берлина: <http://www.smb.museum/smb/home/index.php>
Государственные музеи Дрездена: <http://www.skd.museum/>
Музеи Вены: <http://www.khm.at/de/khm-portal/>
Музеи Мюнхена: <http://muenchen-ru.net/content/view/83/258/>
Старая Пинаотека (Мюнхен) <http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek>
Метрополитен: <http://www.metmuseum.org/>
Музей Гетти: <http://www.getty.edu/>
Бостонский Изящных искусств: <http://www.mfa.org/>
Чикагский Арт Институт: <http://www.artic.edu/aic/>
Национальная галерея (Вашингтон): <http://www.nga.gov/>
Национальная галерея (Лондон): <http://www.nationalgallery.org.uk/>
Прадо: <http://www.museodelprado.es/>
Рейксмузеум (Амстердам): <http://www.rijksmuseum.nl/>
Глиптотека (Копенгаген): <http://www.glyptoteket.dk/?frames=yes&language=en>
Альбертина: <http://www.albertina.at/jart/prj3/albertina/main.jart?reserve-mode=active&rel=de>
Музей Акрополя: <http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?la=1>
Фриз Парфенона <http://www.parthenonfrieze.gr/#/read>
Пестум: <http://www.paestumsites.it/>
Британский музей <http://www.britishmuseum.org/>
Аббатство Клюни: <http://www.musee-moyenage.fr/ang/index.html>
Музей Карнавале: <http://carnavalet.paris.fr/fr/home-du-site>
Д'Орсе: <http://www.musee-orsay.fr/>
Дом Рубенса в Антверпене: <http://www.rubenshuis.be/eCache/MCN/30/02/137.html>
Музей Ван Гога: <http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=nl>
Фонд Клода Моне в Живерни: <http://www.fondation-monet.fr/fr/>
Музей Родена: <http://www.musee-rodin.fr/>
Музей Делакура: <http://www.musee-delacroix.fr/fr/>
Музей Майоля: <http://www.museemaillol.com/>
Музей Гюстава Моро: http://www.musee-moreau.fr/index_u112.htm

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

а) основная учебная литература:

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней: учебник / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 330 с.
2. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/446905> — Режим доступа: после авторизации.
3. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века / М.И. Козьякова. — Москва: Согласие, 2013. — 526с. — [Электронный ресурс]. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984>
4. — Библиогр. в кн. — Текст: электронный. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 396 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111466> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Павлов, А.Ю. История искусств от первобытности до современности: учебное пособие / А.Ю. Павлов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 209с. — [Электронный ресурс].-URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=573330 — Режим доступа: для авториз.пользователей.
7. Андреев, А.Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ: настольная книга для любителей изящных искусств: с присовокуплением описания замечательнейших картин, находящихся в России, и 16 таблицами монограмм известнейших художников / А.Н. Андреев. — Санкт-Петербург: Издание книгопродавца и типографа Маврикия Осиповича Вольфа, 1857. — 310 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54299> — Текст: электронный.

б) дополнительная литература:

1. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, античность: учебник / под ред. М.В. Доброклонского, А.П.Чубовой. — 5-е изд., перераб. Москва: Сварог и К, 2008. — 372с.
2. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник [Текст] / под ред. В.И. Раздольской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: В. Шевчук, 2009. — 499с.
3. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение [Текст] / М.: Сварог и К, 2003. — 672с.
4. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1899 г. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. I. - 386 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99871> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1900 г. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. II. - 501 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99873> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З.А. Венгеровой. - Репр. изд. 1901-1092 гг. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - Т. III. - 468 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99875> — Режим доступа: для авториз. пользователей

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа;

1. ЭБС «Юрайт» <https://www.biblio-online.ru/catalog/legendary> .
2. ЭБС «eLIBRARY.ru» <https://elibrary.ru/>.
3. Сайт библиотеки Академии <https://academy-andriaka.ru/library/>
4. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
5. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://e.lanbook.com/>. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8. Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущей аттестации

8.2 Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1)

8.3 Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» (приложение 2)

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Доцент ГСЭД		Иванова И.Ю.
Руководитель образовательной программы		
ректор		Андрьяка С.Н.
Заведующий кафедрой ГСЭД		
		Иванова И.Ю.

Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине «История зарубежного искусства и культуры»

Шкала и критерии оценивания освоения компетенций:

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Отлично (Высокий уровень)	Студент показывает высокий уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории и культуры, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, аргументировано отстаивает собственную позицию по различным проблемам зарубежной культуры и искусства; демонстрирует свободное владение материалом и категориально-понятийным аппаратом истории искусства в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине, методы, приемы и техники анализа и интерпретации явлений разных видов искусства; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты, использует основы теоретических знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции.
4	Хорошо (Средний уровень)	Студент показывает достаточный уровень теоретических знаний, умеет раскрыть сущность соответствующего явления истории искусства и культуры, грамотно, логично, формулирует собственные суждения и оценки, испытывает затруднения в аргументированном отстаивании собственной позиции по различным проблемам зарубежной культуры и искусства; с затруднениями владеет категориально-понятийным аппаратом истории искусства; слабо знаком с теоретическими концепциями зарубежной культуры, знает основные методы и приемы анализа явлений разных видов искусства; умеет находить информацию и критически анализировать специальные тексты
3	Удовлетворительно (Низкий уровень)	Студент слабо ориентируется в теоретических основах дисциплины, испытывает серьезные затруднения в использовании категориально-понятийного аппарата; допускает ошибки в характеристике основных этапов развития зарубежной культуры и искусства; испытывает затруднения в поиске и анализе информации; не может грамотно, логично и аргументированно выразить собственную позицию.
2	Неудовлетворительно (Минимальный)	Студент не ориентируется в теоретическом материале дисциплины, с большими затруднениями владеет

	уровень не достигнут)	категориально-понятийным аппаратом истории искусства; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов
--	-----------------------	---

**Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры»**

1. **Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины
2. **Оценивание результатов обучения.**
 - 2.1 Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История зарубежного искусства и культуры» осуществляется в соответствии с Положением о порядке и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
 - 2.2 Критерии оценивания определены в Приложении 1 (Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся) к программе учебной дисциплины «История зарубежного искусства и культуры»

3. Текущий контроль и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.

Текущий контроль знаний используется для: оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) студентов; обеспечения своевременной обратной связи; коррекции обучения; активизации систематической самостоятельной работы студентов. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя.

Текущий контроль осуществляется путём проверки выполненных учебных заданий, обсуждения и анализа ошибок. Учебные работы студентов оцениваются и учитываются достижения студентов по основным компонентам учебного плана. Оценки доводятся до сведения студентов.

Фонд оценочных средств для текущего контроля

Темы	<i>Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля</i>
Искусство цивилизаций Древней Месопотамии	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> Вопросы для обсуждения: – Ассирийская монументальная живопись. – Ахеменидская архитектура, монументальное искусство.
Культура и искусство Древнего	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> Вопросы для обсуждения:

Египта	– Египетское изобразительное искусство в эпоху Среднего Царства – Египетское искусство Нового Царства в период правления фараона Эхнатона
Искусство Древней Греции	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> Вопросы для обсуждения: – Скульптура «строного стиля». – Творчество Мирона – Творчество Поликлета – Творчество Фидия. – Творчество Скопаса – Творчество Праксителя – Творчество Лисиппа. <i>Дискуссия, коллективное обсуждение</i> – Фронтонные композиции греческих храмов архаики и классики: особенности развития. – Образы скульптуры поздней классики и эллинизма
Искусство Древнего Рима	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> – Основные типы архитектурных сооружений в Древнем Риме. – Храмовые постройки Древнего Рима эпохи республики и империи – Форумы Древнего Рима эпохи республики и империи <i>Дискуссия, коллективное обсуждение</i> – Стили помпейской живописи. – Римский скульптурный портрет: особенности развития
Искусство Нидерландов	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> Вопросы для обсуждения: – Нидерландский Романизм. – Искусство Возрождения в Нидерландах. Общая характеристика. – Творчество Л.Лейденского. – Творчество П.Брейгеля. <i>Дискуссия, коллективное обсуждение</i> – «Времена года» П.Брейгеля. – «Сад земных наслаждений» И.Босха
Искусство Фландрии XVII века	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i> Вопросы для обсуждения: – Бытовой жанр в голландской живописи 17 века – Портрет в голландском искусстве 17 века – Голландский натюрморт 17 века – Голландский пейзаж 17 века
Искусство Голландии	<i>Собеседование, устный опрос, сообщения по теме</i>

XVII века	Вопросы для обсуждения: – Фламандский натюрморт 17 века – Портрет во фламандской живописи 17 века – Фламандская жанровая живопись 17 века
-----------	---

Вопросы обсуждаются в рамках лекционных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Студент продемонстрировал глубокое знание предусмотренного программой материала, умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
4	Хорошо (средний уровень)	Студент показал твердое знание основного (программного) материала, грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, умение применять теоретические положения при решении практической задачи.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
2	Неудовлетворительно (уровень не достигнут)	Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

Примеры типовых заданий к практическим занятиям

- Каролингская книжная миниатюра. Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Книжная иллюстрация второй половины 11 - 12 веков. Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Великие готические соборы Франции. Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Портрет в живописи раннего Возрождения. Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)

- Пейзаж в живописи Возрождения Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Микеланджело. Капелла Медичи: композиционный анализ
- Микеланджело. Гробница папы Юлия II: композиционный анализ

- Европейская пастель XVIII века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Пейзаж во французской живописи XVIII века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Французская жанровая живопись XVIII века
- Французская графика XVIII века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Натюрморт во французской живописи XVIII века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Портрет во французском искусстве XVIII века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Пейзаж в итальянской живописи XVIII века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Пейзаж в английской живописи XVIII века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)

- Пейзаж в английской живописи XIX века Сравнительный анализ двух памятников (по выбору студента)
- Портрет в английском искусстве XIX века Анализ одного из памятников (по выбору студента)
- Французский пейзаж XIX века Анализ одного из памятников (по выбору студента)

Примерный перечень тем докладов, сообщений, эссе, презентаций для самостоятельной работы

- Архитектурно-пластические комплексы в Сузах и Персеполе
- Искусство Древнего Урарту. Памятники архитектуры, монументальной живописи, прикладного искусства.
- Ассирийский и персидский монументальный рельеф: сравнительный анализ
- Росписи из гробницы царицы Нафертари и частных гробниц.
- Произведения древнеегипетского искусства в музеях РФ
- Геометрический и ориентализирующий стили греческой вазописи
- Чернофигурные и краснофигурные аттические вазы: основные формы, темы росписей, мастера.
- Зрелищные сооружения Древнего Рима эпохи республики и империи
- Франко-фламандская миниатюра. Бр.Лимбург.
- Бургундская скульптура XIV-XV вв. К.Слютер.
- Замки Луары.
- Французский портрет XVI в.
- Школа Фонтенбло.
- Графика Рембрандта.

- Творчество Жоржа де Ла Тура и караваджизм во французском искусстве 17 века
- Жанр “бодегонес” в испанском искусстве 17 века.
- Портрет во французском искусстве 17 века

Критерии и шкала оценивания выполнения практических заданий:

1. Полнота и правильность выполнения практического задания;
2. Своевременность выполнения задания;
3. Самостоятельность решения

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания задания
5	Отлично (высокий уровень)	Обучающимся задание выполнено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логических рассуждениях и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом.
4	Хорошо (средний уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказкой преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм выполнения задания, в логическом рассуждении и выполнении нет существенных ошибок; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.
3	Удовлетворительно (низкий уровень)	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
2	Неудовлетворительно (минимальный уровень не достигнут)	Обучающимся задание не выполнено.

3.4. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и комплексного оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта, зачета с оценкой и экзамена согласно рабочему учебному плану.

Список вопросов к промежуточной аттестации

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (3 семестр))

1. Позднеримское искусство III-IV вв.
2. Раннехристианское изобразительное искусство
3. Раннехристианская архитектура
4. Ранневизантийское изобразительное искусство V-VI вв.
5. Ранневизантийская архитектура
6. Архитектура и мозаики Равенны IV-VI вв.
7. Искусство иконоборческого периода.

8. Искусство Византии Македонской эпохи.
9. Византийское искусство Комниновского периода.
10. Искусство Византии эпохи Палеологов (архитектура, скульптура, живопись)
11. Искусство варваров (V-X вв.)
12. Западноевропейская архитектура раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
13. Книжная миниатюра раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
14. Каролингское возрождение: общая характеристика.
15. Каролингская архитектура.
16. Каролингская книжная миниатюра.
17. Искусство Оттоновского возрождения
18. Формирование романской архитектурной системы в европейской архитектуре 950-1050 годов.
19. Романская архитектура Франции.
20. Романская скульптура Франции.
21. Романская монументальная живопись.
22. Книжная иллюстрация второй половины 11 - 12 веков.
23. Романская архитектура Германии
24. Готическая архитектурная система, ее технический и художественный смысл.
25. Готический собор, его конструкция и декорация.
26. Готическая архитектура: типология, эволюция, особенности национальных школ
27. Сложение готики в архитектуре Франции. Ранняя готика.
28. Великие готические соборы Франции. Зрелая готика в архитектуре Франции и его влияние на другие архитектурные школы.
29. Собор в Шартре: архитектура, скульптура, витраж.
30. Французская готическая скульптура
31. Готика в архитектуре Германии.
32. Готическая скульптура Германии
33. Готическая живопись: типология, стилистика, особенности национальных школ.

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (4 семестр))

1. Архитектура Италии 13-14 веков
2. Проторенессанс и готика в архитектуре Тосканы 13-14 веков.
3. Пизанская школа скульптуры 13-14 веков
4. Творчество Джотто
5. Фрески Мазаччо в Капелле Бранкачи церкви Сайта Мария дель Кармине во Флоренции.
6. Живопись сиенской школы 14-15 веков
7. Архитектура раннего Возрождения в Италии: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
8. Дворцовая архитектура раннего Возрождения
9. Скульптура раннего Возрождения в Италии: тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
10. Творчество Донателло.

11. Лоренцо Гиберти и общая характеристика ренессансного живописного рельефа.
12. Монументальная живопись кватроченто: тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
13. Феррарская живопись второй половины 15 века.
14. Умбрийская живопись 15 века
15. Живопись венецианской школы в 15 веке
16. Творчество Боттичелли
17. Творчество Гирландайо
18. Андреа Мантенья и традиции падуанской школы живописи
19. Портрет в живописи раннего Возрождения.
20. Пейзаж в живописи Возрождения
21. Итальянская архитектура эпохи Высокого Возрождения: основные тенденции развития, основные школы, ведущие мастера
22. Живопись Леонардо да Винчи.
23. Рафаэль. Фрески ватиканских «Станц»
24. Рафаэль. Станковая живопись
25. Микеланджело-скульптор
26. Микеланджело. Роспись свода Сикстинской капеллы
27. Микеланджело. Капелла Медичи
28. Микеланджело. Гробница папы Юлия II
29. Творчество Тициана
30. Портрет в творчестве Тициана

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен (7 семестр))

1. Творчество А.Ватто
2. Творчество Ф.Буше
3. Стиль рококо во французской архитектуре XVIII века
4. Классицизм во французском искусстве XVIII века
5. Творчество Шардена
6. Творчество Фрагонара
7. Пейзаж во французской живописи XVIII века
8. Французская жанровая живопись XVIII века
9. Французская графика XVIII века
10. Натюрморт во французской живописи XVIII века
11. Портрет во французском искусстве XVIII века
12. Скульптура Франции XVIII века: стилистическое развитие, ведущие мастера
13. Творчество У. Хогарта
14. Творчество Рейнольдса
15. Творчество Гейнсборо
16. Архитектура Англии XVIII века: тенденции развития, стилевые особенности, ведущие мастера
17. Пейзаж в английской живописи XVIII века
18. Портрет в английском искусстве XVIII века
19. Жанровая живопись Англии XVIII века
20. Стиль рококо в немецкой архитектуре XVIII века

21. Европейская пастель XVIII века
22. Творчество Менгса
23. Итальянская архитектура XVIII века
24. Творчество Тьеполо
25. Академии художеств и европейский академизм XVIII века
26. Пейзаж в итальянской живописи XVIII века
27. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVIII века
28. Итальянская монументальная живопись XVIII века

Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет с оценкой (8 семестр))

1. Архитектура Франции. Первая половина XIX века.
2. Архитектура Германии XIX века
3. Архитектура Англии XIX века
4. Неоклассицизм в западноевропейской скульптуре XIX века
5. Пейзаж в английской живописи XIX века
6. Портрет в английском искусстве XIX века
7. Немецкий романтизм. Общая характеристика
8. Романтизм в живописи Франции
9. Реализм во французском искусстве XIX века
10. Французский пейзаж XIX века
11. Импрессионизм: общая характеристика
12. Европейская архитектура второй половины XIX века
13. Постимпрессионизм: общая характеристика
14. Неоимпрессионизм
15. Символизм в западноевропейском искусстве
16. Стил модерн в искусстве стран Западной Европы
17. Бидермейер и поздний романтизм в европейской живописи
18. Академическое и салонное искусство середины XIX века
19. Романтизм в искусстве Англии
20. Прерафаэлиты и английское изобразительное искусство второй половины XIX века
21. Творчество Франсиско Гойи и испанское изобразительное искусство
22. Творчество Огюста Доменика Энгра
23. Графика Оноре Домье
24. Творчество Поля Гогена
25. Творчество Ван Гога
26. Творчество Сезанна
27. Творчество О. Родена
28. Графика в творчестве Тулуз-Лотрека