

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ РЕНЕССАНСА И XVII-XVIII ВВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) Музеи и культурное наследие стран БРИКС (Китай)

Наименование направленности (профиля)/специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ РЕНЕССАНСА И XVII-XVIII ВВ.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к. пед. н., доцент Э.Г. Швец

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№15 от 24.06.2019

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№5 от 19.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. Пояснительная записка</u>	4
<u>1.1. Цель и задачи дисциплины</u>	4
<u>1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
<u>1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>2. Структура дисциплины</u>	5
<u>3. Содержание дисциплины</u>	6
<u>4. Образовательные технологии</u>	6
<u>5. Оценка планируемых результатов обучения</u>	7
<u>5.1 Система оценивания</u>	7
<u>5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	8
<u>5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</u>	9
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	9
<u>6.1 Список источников и литературы</u>	9
<u>6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</u>	9
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	9
<u>8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	10
<u>9. Методические материалы</u>	11
<u>9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий</u>	11
<u>9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ</u>	12
<u>9.3 Иные материалы</u>	12

Приложение 1. Аннотация дисциплины 13

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - изучение ключевых проблем истории зарубежного искусства в соответствии с современными научными исследованиями и представлениями искусствоведческой науки и практик. Этот блок знаний необходим для применения в дальнейшей работе магистранта в качестве историка и теоретика визуальных - и смежных искусств, продюсера и специалиста в области современного искусства, киноискусства, кинокритики, экспертизы по социально-экономическим проблемам современного искусства.

Задачи дисциплины:

- дать необходимый объем сведений об исторических этапах развития зарубежного искусства;
- раскрыть важнейшие закономерности художественных процессов в рамках каждого периода;
- раскрыть суть региональных и эпохальных отличий на основе компаративистского подхода;
- развить навыки описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи;
- выявить суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в XX веке;
- выявить периоды и пути взаимовлияния национальных и региональных школ.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области музеологии, культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	ОПК-1.4: Знает многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира	<p>Знать: исторические этапы развития зарубежного искусства, закономерности художественных процессов в рамках каждого периода; региональные и эпохальные отличия на основе компаративистского подхода.</p> <p>Уметь: выявлять суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в рассматриваемый период.</p> <p>Владеть: навыками описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи.</p>
	ОПК-1.5: Знает основные понятия археологии, этнологии, истории, искусствоведения, культурологии, основные подходы к изучению культурных явлений	<p>Знать: исторические этапы развития зарубежного искусства, закономерности художественных процессов в рамках каждого периода; региональные и эпохальные отличия на основе компаративистского подхода.</p> <p>Уметь: выявлять суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в рассматриваемый период.</p> <p>Владеть: навыками описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи.</p>

	<p>ОПК-1.7: Умеет применять методы исторического, культурологического, искусствоведческого, социологического, маркетингового и педагогического исследования в музеологии и прикладных исследования, связанных с профилем музея</p>	<p>Знать: исторические этапы развития зарубежного искусства, закономерности художественных процессов в рамках каждого периода; региональные и эпохальные отличия на основе компаративистского подхода. Уметь: выявлять суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в рассматриваемый период. Владеть: навыками описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи.</p>
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Зарубежное искусство эпохи Ренессанса и XVII - XVIII вв.» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история, Зарубежное искусство Античность и Средние века.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Зарубежное искусство XIX - XX вв., История частного коллекционирования.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	24
3	Семинары/лабораторные работы	32
Всего:		56

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

1. Искусство эпохи Ренессанса. Раннее Возрождение – первая фаза сложения ренессансного искусства.

Стадиальные особенности Ренессанса. Италия и Север. Топография и хронология итальянского Возрождения. Расцвет городской культуры в Италии. Зарождение светского гуманистического мировоззрения, природа ренессансного антропоцентризма. Переосмысление роли и значения религии, ее функций. Роль Рима, Флоренции, Венеции в развитии итальянского искусства.

Основные составляющие искусства Ренессанса в Италии. Ведущее значение изобразительных искусств. Открытие эмпирически познаваемой действительности, человека в его визуальной физической данности, как основополагающих категорий изображения. Художник – воплощение исторического субъекта эпохи, ключевая фигура времени. Актуализация зрителя в системе реализации художественного произведения.

Искусство Проторенессанса в Италии.

Подготовительная стадия к новой фазе художественного развития, основанного на чувственном опыте познания видимого мира. Сохранение средневековых традиций в архитектуре.

Преломление романских, готических и античных традиций в скульптуре XIII и XIV вв. Тематика. Новизна размещения скульптуры в пространстве храма, появление новых скульптурных типов.

Соотношение византийских, готических и “реалистических” черт в живописи второй половины XIII века. Значение индивидуальных творческих поисков. Программа нового художественного видения мира и человека в творчестве Джотто. Джотто и Данте – содержание исторической и художественной параллели. Распространение влияния Джотто во второй половине XIV в. Преобладание готического влияния на севере Италии в XIV в. Флоренция и Сиена – содержание культурной оппозиции.

Раннее Возрождение – первая фаза сложения ренессансного искусства.

Становление нового художественного видения и расцвет искусства. От иконы к картине – сложение структурных принципов живописного образа. Преобразование формального языка произведения. Функция ренессансной перспективы в живописи. Обогащение тематики. Переосмысление религиозной картины и возникновение новых жанров: портрета и мифологической картины.

Изменение архитектурного языка: обращение к римской античной архитектуре как источнику художественных форм. Трактат Витрувия. Конкурс 1400 года и творчество Ф. Брунеллески. Творчество Л. Б. Альберти: ориентация на римскую античную традицию, развитие фасада и интерьера культового сооружения и городского паллацо. Трактат «Десять книг о зодчестве». Устойчивость готических и византийских традиций на севере Италии.

Возвращение к принципам античной пластической концепции в скульптуре. Освоение трехмерного пространства. Решение проблемы отдельно стоящей круглой статуи, статуарной группы, рельефной композиции. Новый характер взаимоотношения скульптуры с архитектурной формой. Расширение тематики. Флорентийская школа: Донателло и судьбы раннеренессансной скульптуры. Усиление натурализма во второй половине XV века.

Ведущее значение флорентийской живописной школы в первой половине XV в. Активизация художественной жизни за пределами Флоренции во второй половине и конце XV в. Периодические всплески готического влияния, диалектика взаимоотношений готического и ренессансного творческих методов на протяжении XV столетия в художественных центрах Италии. Появление новых жанров. Расширение тематики, ее обогащение античным мифом, ослабление интереса к религиозной картине. Проблема школ в искусстве кватроченто, художественные и социокультурные причины их расхождений, влияние на последующее развитие европейского искусства. Флорентийская школа. Умбрийская школа. Формирование «синтеза искусств» на основе живописи. Североитальянская школа. «Археологизм» как особая форма отношения к античному наследию. Концепция светского интерьера, решаемого

средствами монументальной живописи. Венецианская школа и влияние нидерландской живописи XV в., ведущее значение колористических проблем, распространение станковой картины и техники масляной живописи.

2. Основные тенденции в искусстве Высокого Ренессанса

Стадиальные особенности, хронология, разнообразие творческих концепций. Преодоление аналитического подхода кватроченто в восприятии и отображении действительности, изменение ориентации творческого метода. Человек и мир в антропологии Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино и в искусстве мастеров Высокого Возрождения. Смена художественных центров и социального положения заказчиков: возвышение Рима, активизация папского двора, меценатство пап, аристократических и властных кругов, ослабление демократического общественного фактора в сфере художественного заказа.

Воплощение общеэстетических и архитектурных идеалов эпохи в творчестве Д. Браманте. Завершение поисков кватроченто в области создания гармоничного, уравновешенного и статичного пространства храма. Реконструкция ватиканских строений - новое понимание пространственной организации парадного дворца. Рафаэль как архитектор. Архитектурная деятельность Микеланджело. Проектирование и строительство собора Св. Петра - итог архитектурных достижений Высокого Возрождения.

Творчество Микеланджело - одна из вершин реализации возможностей скульптуры. Статуя Давида - воплощение ренессансного идеала человека-героя. Проект гробницы папы Юлия II. Скульптурное убранство усыпальницы Медичи. Живопись Микеланджело: потолок Сикстинской капеллы - программа росписи, композиционные приемы, формально-стилистические особенности.

Леонардо да Винчи: эпохальная обусловленность двуединства «художника-ученого». Воплощение в теории и практике идеальных ренессансных представлений о целях и формах живописи. Алтарные картины, фреска «Тайная вечеря», портреты (Мона Лиза). Теоретические изыскания в области искусства, естественнонаучные и технические достижения.

Рафаэль Санти: росписи ватиканских станц. Другие интерьерные росписи, алтарные картины – Сикстинская мадонна. Портретное творчество.

Тициан Вечеллио: портрет, мифологическая и религиозная картина, алтарный образ. Актуализация чувственного восприятия как основа взаимоотношений изображения и зрителя. Преломление языческого мифа. Изменение живописной техники, колоризм - сущность метода мастера.

Смена антропоцентрических художественных идеалов, основанных на гуманистической эстетике, формально-эстетическими, субъективно-фантазийными, аристократическими, интеллектуальными образцами. Элитарный характер художественного заказа. Возведение творческой манеры Рафаэля, Микеланджело и Корреджо в ранг норматива. Противопоставление художественной фантазии познанию и воплощению природы. Стиль маньеризм. Предпосылки для формирования стилевых структур барокко, классицизма и реализма. Архитектура, живопись, скульптура. Проблема позднего стиля у Леонардо, Тициана, Микеланджело. «Страшный суд» Микеланджело.

Типология архитектурного творчества Андреа Палладио и его значение в развитии европейской архитектуры Нового времени.

3. Искусство эпохи Ренессанса. Северное Возрождение

Смысл понятия «Северного Возрождения». Тенденции искусства северной Европы в эпоху раннего Возрождения. Хронология и топография. Стадиальное отличие заальпийского искусства XV века от итальянского раннего Возрождения. Идея религиозного «обновления». Религиозный гуманизм как духовная основа искусства Возрождения заальпийской Европы.

Нидерланды: Архитектура. Живопись: понятие Ars Nova, открытие мира, человек как маленькая частица Вселенной, станковая картина, техника масляной живописи, ее изобразительные

возможности, ее соотнесенность с культурными тенденциями. Творчество Г. и Я. ван Эйков: Гентский алтарь. Варианты *ars nova* в творчестве И. Босха, Г. Мемлинга и Рогира ван дер Вейдена. *Франция*: Объединение страны в середине XV в. Развитие литературы. Французская миниатюра, локальные школы. Творчество Жана Фуке.

Искусство XVI века в Северной Европе. *Скульптура и живопись Германии*. Творчество А. Дюрера: знакомство с Италией и Нидерландами, влияние итальянского искусства, научный эмпиризм, религиозно-гуманистическое восприятие мира и человека. Теоретические работы, классический идеал в теории и искусстве Дюрера. Творчество М. Грюневальда. «Изенгеймский алтарь» и антиклассическая, мистико-экспрессионистическая линия в немецкой живописи XVI века. Национальные черты в творчестве Лукаса Кранаха Старшего. *Архитектура, живопись, скульптура Франции Высокого Возрождения и маньеризма*: замки Луары, пластика Жана Гужона, живопись Жана Клуэ и Франсуа Клуэ, французский карандашный портрет, мастера школы Фонтенбло.

Искусство Нидерландов. Особенности Позднего Возрождения в творчестве Питера Брейгеля Старшего: национальные традиции, влияние итальянцев, знакомство с гуманистами, формирование принципиально нового живописного метода.

4. Барокко и классицизм в европейском искусстве

Своеобразие исторических судеб ведущих национальных школ. Система видов и жанров пространственных искусств. «Революция около 1600 года». Академия братьев Карраччи. Болонский академизм – теория и практика. Караваджо и концепция реализма Нового времени. Европейский караваджизм.

Барокко – система художественного видения и стиль. Характеристика итальянского барокко в архитектуре и живописи. Лоренцо Бернини. Фламандское барокко. Рубенс и его школа. Классицизм – система художественного видения и стиль, эстетическая теория. Варианты классицистической концепции в архитектуре XVII столетия. Барочно-классицистический комплекс Версаля и конец «великого царствования». Французский классицизм в творчестве Н. Пуссена и К. Лоррена.

Внестилевая тенденция в искусстве Испании и Голландии и проблемы ее взаимодействия с барокко. Творчество Веласкеса. Творчество Рембрандта. Феномен «малых голландцев», специфика и корни жанрового многообразия в их искусстве. Академизм как тип художественного мышления и феномен истории культуры. Академическая теория искусства. Создание первых академий, их художественная практика и система обучения.

Основные тенденции в искусстве XVIII века.

Дальнейшее становление современной культуры. «Спор о древних и новых» - развенчание античности, постепенная утрата ею значения воплощенного идеала. Рождение исторического взгляда на древность и актуализация понимания прекрасного, перемещение критериев эстетического совершенства из прошлого в настоящее и будущее. Абстрактно-логическое и субъективно-эмоциональное начало, их противоречивое единство в искусстве.

Критическое начало и свобода суждения, субъектом которого выступает личность - категории эпохи Просвещения. Понятие «вкуса», вырастающее на этой основе – ключевое понятие эпохи. Дидро и Кант: концепция произведения искусства как объект критики, истолкованный в свете разума и как стимулятор субъективного переживания и движения творческой фантазии. Взгляд на природу как на нечто «сделанное». Альтернативная линия развития теории искусства в рамках Просвещения – И. Винкельманн.

Новоевропейская культурная парадигма, ее компоненты - постренессансная суверенная творческая личность («великий мастер»), эпохальный стиль (барокко, классицизм), внестилевая линия (реалистические, предромантические явления), академизм, стилевая тенденция или «малый стиль» (маньеризм) - и сохранение их структурирующего значения в эпоху Просвещения. Изменение конкретного содержания некоторых элементов этой структуры и появление новых: «барокко XVIII века», и его отличие от барокко предшествующей эпохи, неоклассицизм, рококо, «революционный классицизм», сентиментализм; «моральная

живопись», бытовой жанр, портрет, натюрморт; предромантизм фантазийного толка в формах каприччо. Нарастание дробности творческого процесса в сфере пространственных искусств. Тенденции эволюции академизма в искусстве XVIII-XIX веков.

Развитие национальных школ в искусстве XVIII века.

Ведущая роль Франции в художественном процессе. Основные художественные центры. Антуан Ватто - первый художник XVIII века. Образы театра и театральность образов. Жанр «галантных празднеств». Рококо - стилевое направление, или «малый стиль», в декорации интерьеров, в садовой архитектуре, прикладном искусстве, в культуре салонов. Живопись Франсуа Буше, ее жанровый состав, облик мастера на страницах «Салонов» Дидро. Дидро в "Салонах" о внестилевой природе творчества Шардена. Искусство Шардена как новый шаг в завоевании непосредственности переживания природы. Возникновение тональной живописи, техника валеров и культурный смысл усложнения техники. Дидро и Грез. Понятие «моральной живописи». Проблема «идейности» и эстетической выразительности. Барочные, рокайльные и предромантические черты в творчестве Фрагонара.

Архитектура и скульптура второй половины XVIII века. Неоклассицизм конца XVIII столетия и его связь с формирующимся романтическим мировидением. Архитектура Леду и Булле. «Революционный классицизм» Давида. Школа Давида и роль неоклассицистического и академического наследия в изобразительном искусстве первой половины XIX столетия.

Своеобразие исторической позиции Италии в контексте художественной культуры XVIII века. Зарождение коллизии «культура - цивилизация». «Второе издание» стиля барокко в архитектуре. Венецианское барокко. «Миф Венеции» в культуре эпохи. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо. Неоренессансные и предромантические черты в его монументальном барочном синтезе природы и культуры. Ведута- от топографичности к романтической фантазии.

Английский пейзажный парк - семантика и поэтика. Рокайльные и классицистические (сентименталистские) интерпретации пейзажного парка в Англии и на континенте.

Палладианство в Англии. Английский усадебный дом. Идеал джентельмена и его связь с философией Шефтсбери. Английский портрет: естественный человек в естественной природе. Творчество Гейнсборо. Рейнольдс и академическая теория и практика в Англии. Сравнительная характеристика академических традиций Франции, Италии, Англии, Германии. Уильям Хогарт - живописец нравов, график, теоретик искусства.

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-2)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 3-4)	10 баллов	10 баллов

Промежуточная аттестация – зачет	40 баллов
Итого за семестр	100 баллов

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ (к семинару, дискуссии, зачету)

1. Греческое искусство как культурный феномен.
2. Греческие мифы в искусстве императорского Рима.
3. Тема «Страшного суда» в тимпанах романских соборов.
4. Развитие нарратива в христологических циклах – от романики к готике.
5. Проблема региональной специфики готической архитектуры.
6. Иконографические и художественные проблемы французской скульптуры высокой готики.
7. Специфика проявления личностного и общественного сознания в сфере художественного заказа в эпоху кватроченто.
8. Образ Мадонны – от Высокого Возрождения к маньеризму.
9. Специфика восприятия итальянских архитектурных образцов в Северной Европе.
10. Проблема нарратива в живописи Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего.
11. Проблема караваджизма в испанской живописи.
12. Творчество Рубенса и живописная система барокко.
13. Феномен Рембрандта.
14. Сравнительная характеристика архитектуры барокко в Италии и России.
15. Проблемы интерпретации картины Веласкеса «Менины».
16. Творчество Николя Пуссена и проблемы классицизма в живописи.
17. Темы, сюжеты, функциональная характеристика живописи рококо.
18. «Салоны» Дидро как источник изучения французской живописи XVII века.
19. Проблема литературного сюжета в живописи прерафаэлитов.
20. Тема повседневной жизни в творчестве Эдуарда Мане.
21. Сравнительная характеристика русского и западноевропейского авангарда с точки зрения представлений о функциях искусства.
22. Сравнительная характеристика абстрактного экспрессионизма и геометрической абстракции.
23. Синтетическая природа выразительных средств в перформансе.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Периодизация античного искусства (Греция, Рим).
2. Типология и конструктивные особенности греческого храма.
3. Типология и конструктивные особенности римского храма.
4. Изобразительный декор храма в Греции и Риме.
5. Типология и декор римских архитектурных общественных сооружений.

6. Творчество Фидия, Мирона, Поликлета, Праксителя.
 7. Периодизация византийского искусства.
 8. Типология и изобразительный декор византийского храма.
 9. Региональные особенности романской архитектуры.
 10. Темы и иконография скульптурного декора романского храма.
 11. Романская монументальная живопись – стиль, темы, иконография.
 12. Национальная специфика готической архитектурной конструкции.
 13. Скульптурный декор готического храма – темы, сюжеты, иконография, стиль.
 14. Готический витраж – технология, функции, темы, иконография.
 15. Архитектура раннего Возрождения в Италии.
 16. Живопись итальянского кватроченто.
 17. Творчество Микеланджело и Леонардо да Винчи.
 18. Творчество Рафаэля и Тициана.
 19. Архитектура итальянского барокко.
 20. Лоренцо Бернини – скульптор и архитектор.
 21. Веласкес и испанская школа живописи.
 22. Творчество Рубенса.
 23. Творчество Рембрандта.
 24. Творчество Караваджо и феномен караваджизма.
 25. Архитектура и живопись классицизма.
 26. Архитектура и живопись рококо.
- Французская живопись второй половины XVIII века.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

Основная

- Акимова Л. Искусство Древней Греции: Классика. Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.
- Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX- начала XXI века Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007.
- Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2008.
- Даниэль С. Европейский классицизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2003.
- Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2007.
- Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2005.
- Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2007.
- Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.
- Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.

Дополнительная

- Блаватский В.Д. Архитектура Древнего Рима. М., 1938.
- Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
- Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. М., 1975.

Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.,1972.
Искусство Италии конца XIII-XV веков. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.8.
М.,1987.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
Cambridge University Press
ProQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Taylor and Francis
JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

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

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

● для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

● для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и

зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

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

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

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

1. Искусство эпохи Ренессанса – 3 семинара:

Развитие системы живописи от раннего к высокому Ренессансу. Сравнительная характеристика итальянского и северного Возрождения

1 занятие:

1. Роль линейной перспективы и особенности композиции в живописи XV и XVI столетий.

2. Тематическое и жанровое многообразие в живописи итальянского Ренессанса.
3. Архитектура эпохи Ренессанса и истоки формирования новоевропейской архитектуры.
4. Живопись С. Боттичелли и П. делла Франческа.

2-е занятие:

5. Искусство Леонардо да Винчи.
6. Искусство Рафаэля.
7. Искусство Микеланджело.
8. Искусство Тициана.

3-е занятие

9. Нарратив в искусстве Северного Возрождения.
10. Национальные школы в искусстве Северного Возрождения.
11. Искусство северного Возрождения в XV веке – феномен *ars-nova*, причины стадийных несовпадений с развитием искусства в Италии.
12. XVI век в заальпийских странах – формирование черт искусства Возрождения. Его специфические качества по сравнению с итальянским.

2. Барокко и классицизм – 2 занятия:

1-е занятие

Сравнительная характеристика стилистических систем барокко и классицизма.

1. Сравнительная характеристика композиционных принципов барокко и классицизма.
2. Интерпретация библейских и мифологических сюжетов в живописи XVII века.
3. Принципы синтеза искусств в архитектурном ансамбле эпохи рококо.
4. Классицизм – одно из универсальных оснований новоевропейской художественной культуры. Теория и практика классицизма.

2-е занятие

5. Архитектура и изобразительное искусство Италии XVII века.
6. Архитектура и изобразительное искусство Франции XVII века.
7. Комплекс Версаля.
8. Искусство Испании XVII века. Творчество Веласкеса.
9. Искусство Рембрандта.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Подготовка к лекции №1-2	См. описание семинара №1, 2, 3 в Плане семинарских занятий	Литература: http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web Основная: Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. В двух книгах. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению культурология. М., ГАЛАРТ, 2010. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2005. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2007. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения:

		<p>Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009.</p> <p>Дополнительная:</p> <p>Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.</p> <p>Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975.</p> <p>Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. М., 1970.</p> <p>Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск второй. М., 1989.</p> <p>Искусство Италии конца XIII-XV веков. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.8. М., 1987.</p> <p>Искусство Италии XVI века. (Серия "Памятники мирового искусства"). Вып.1. М., 1967.</p>
Подготовка лекции № 4	к См. описание семинара №2, в Плане семинарских занятий	<p>Литература:</p> <p>http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web</p> <p>Основная:</p> <p>Даниэль С. Европейский классицизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2003.</p> <p>Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2007.</p> <p>Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века: Основные направления и ведущие мастера. М., «Искусство», 1999.</p> <p>Свидерская М.И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. – Спб., «Дмитрий Буланин», 2001.</p> <p>Свидерская М.И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков. В двух книгах. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению культурология. М., ГАЛАРТ, 2010.</p> <p>Дополнительная:</p> <p>Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск второй. М., 1989.</p> <p>Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.</p>
Подготовка семинару № 3	к См. описание семинара №1 в Плане семинарских занятий	См. описание семинара №3 в Плане семинарских занятий
Подготовка семинару №4	к См. описание семинара №4 в Плане семинарских занятий	См. описание семинара №2 в Плане семинарских занятий
Подготовка	к См. описание семинара	Литература:

лекции №5-6	№3, 4 в Плане семинарских занятий	http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web Основная: Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX- начала XXI века Серия Новая история искусства. Спб, изд. Азбука, 2007. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука, 2008. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. Серия Новая история искусства. Спб., изд. Азбука. 2009. Дополнительная: Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуск третий. М., 1993. Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959. Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.-М.,1962.
Письменная работа1	См. «Примерная тематика контрольных работ»	<u>Рекомендации по написанию:</u> 20,000 знаков (с пробелами), кегль 14, интервал 1,5. В титульном листе указывается название вуза, кафедры, название дисциплины, ФИО преподавателя, ФИО студента. <u>Структура:</u> В начале разместить «План» с основными пунктами работы. В конце разместить «Список литературы». Для подготовки литературы см. «Список источников и литературы».
Письменная работа2	См. «Примерная тематика контрольных работ»	<u>Рекомендации по написанию:</u> 20,000 знаков (с пробелами), кегль 14, интервал 1,5. В титульном листе указывается: название вуза, кафедра, название дисциплины, ФИО преподавателя, ФИО студента. <u>Структура:</u> Вначале разместить «План» с основными пунктами работы. В конце разместить «Список литературы». Для подготовки литературы см. «Список источников и литературы». http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web
Подготовка к зачету	См. «Примерные контрольные вопросы по курсу»	Рекомендуется повторить литературу и источники для подготовки к лекциям.

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины - изучение ключевых проблем истории зарубежного искусства в соответствии с современными научными исследованиями и представлениями искусствоведческой науки и практик. Этот блок знаний необходим для применения в дальнейшей работе магистранта в качестве историка и теоретика визуальных - и смежных искусств, продюсера и специалиста в области современного искусства, киноискусства, кинокритики, экспертизы по социально-экономическим проблемам современного искусства.

Задачи дисциплины:

- дать необходимый объем сведений об исторических этапах развития зарубежного искусства;
- раскрыть важнейшие закономерности художественных процессов в рамках каждого периода;
- раскрыть суть региональных и эпохальных отличий на основе компаративистского подхода;
- развить навыки описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи;
- выявить суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в XX веке;
- выявить периоды и пути взаимовлияния национальных и региональных школ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: исторические этапы развития зарубежного искусства, закономерности художественных процессов в рамках каждого периода; региональные и эпохальные отличия на основе компаративистского подхода.

Уметь: выявлять суть новаторских экспериментов и пути создания новой художественной парадигмы в рассматриваемый период.

Владеть: навыками описания, анализа и интерпретации произведения в зависимости от вида искусства и контекста эпохи.