

МИНОБНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ИКОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИСКУССТВА XV-XVII ВЕКАХ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и интерпретации»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная,

заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026

Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка
западноевропейского искусства XV-XVII веках

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н., доцент кафедры теории и истории искусства Е.А. Хрипкова

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

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№ 1 от 14.01.2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить выпускника, знакомого со спецификой репрезентации основных тем и сюжетов религиозного и светского содержания в произведениях западноевропейского искусства рассматриваемого периода, способного к самостоятельному изучению проблем, связанных с необходимостью иконографического и иконологического анализа.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с понятиями «иконография» и «иконология», базовыми научными трудами и справочниками необходимыми для проведения самостоятельных исследований в данной сфере, с конкретными произведениями западноевропейского искусства, с их иконографическими характеристиками;
- рассмотреть особенности репрезентации основных тем и сюжетов на этапе их формирования, проследить их развитие до XVII века в теснейшей связи с историческим, социально-политическим и религиозным аспектами культурной жизни эпохи;
- научить студентов применять полученные знания как в практической работе в соответствующих сферах музейной деятельности, так и в научных исследованиях.

Содержание дисциплины «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства XV-XVII в веках»

охватывает круг вопросов, касающихся современных научных представлений о развитии иконографического и иконологического методов анализа произведения искусства, позволяющих решать сложные интерпретационные задачи, требующие использования междисциплинарного подхода и привлечения для исследования по мере необходимости источников и методологии смежных дисциплин (истории, религиоведения и др.).

В рамках этого курса предметом изучения становятся вопросы, связанные исследованием круга тем и сюжетов изобразительного искусства указанного периода с применением методов иконографии и иконологии.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно- исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - особенности иконографии религиозного и светского искусства указанного периода; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением изобразительного искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению	<i>Знать:</i> - основные стилистические и

	с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	иконографические особенности художественных школ в западноевропейском искусстве; <i>Уметь:</i> - работать с основными трудами по иконографии и истории изобразительного искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
ПК-2 Способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - основные труды по истории средневекового западноевропейского искусства; <i>Уметь:</i> - атрибутировать произведения западноевропейского средневекового искусства, рассматриваемые в процессе изучения дисциплины; <i>Владеть:</i> основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
	ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу; <i>Уметь:</i> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; <i>Владеть:</i> - современными компьютерными информационными технологиями, позволяющими извлекать и анализировать информацию, необходимую для выполнения самостоятельных заданий в процессе освоения дисциплины;
ПК-4 Способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного	ПК-4.1 Способен к планированию осуществления историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций	<i>Знать:</i> - основные исторические даты и события, контекстуально связанные с изучаемыми памятниками и процессами; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к

наследия в

и учреждений культуры

пониманию и исследованию

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	(органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	средневекового западноевропейского искусства; <i>Владеть:</i> - целостным представлением о существенных особенностях и связях европейского искусства XV-XVII со средневековым западноевропейским искусством и искусством античности, художественными традициями Византии.
	ПК-4.2 Способен к нормативному осуществлению с необходимым отчетом, контролем и планированием историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	<i>Знать:</i> - основные труды по истории средневекового западноевропейского искусства, искусства Ренессанса и раннего Нового времени; <i>Уметь:</i> - проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства <i>Владеть:</i> - аналитическим и культурно-историческим мышлением.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства XV-XVII веках» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений учебного плана, по направлению подготовки 50.04.03, профиль подготовки «История зарубежного искусства XV-нач. XX вв: контексты и интерпретации» реализуется на факультете Истории искусства кафедрой теории и истории.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин (Предшествующие дисциплины): «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства», «Актуальные проблемы методологии истории искусства», «Исторические и археологические трактаты XV-XVIII вв.: художественные контексты и интерпретации».

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин (последующие дисциплины): «Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XIX вв», «Восточнохристианское и западноевропейское искусство XV - XVII вв.: взаимодействие и взаимовлияние»

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары	8
2	Лекции	16
2	Семинары	16
Всего:		48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 168 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
1	Лекции	8
1	Семинары	8
2	Семинары	8
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 192 академических часа(ов)

3. Содержание дисциплины

- Содержание курса отражает современные научные представления о развитии иконографического и иконологического методов анализа произведения искусства, позволяющих решать сложные интерпретационные задачи, требующие использования междисциплинарного подхода и привлечения для исследования по мере необходимости источников и методологии смежных дисциплин (истории, религиоведения и др.).

- Данная программа нацелена на активную аудиторную и самостоятельную работу студентов, стимулирует их участие в семинарских занятиях. Лекционные и семинарские занятия проводятся с постоянным использованием большого количества визуального материала, студенты имеют возможность на аудиторных занятиях просмотреть в электронных презентациях все анализируемые произведения искусства. В качестве самостоятельной работы, в том числе предусмотрены доклады, рефераты, тематические задания по знакомству студентов с памятниками посредством использования возможностей современных инновационных и информационных образовательных технологий

- Новизна данной программы определяется тем, что освоение дисциплины в рамках

курса происходит в тесной взаимосвязи с общим историко-культурным процессом, ориентировано не только на усвоение фактологического и визуального материала, но также на понимание социально – политического и богословского контекста изучаемых вопросов, что позволяет расширить сферу применения данной дисциплины на студентов других специальностей. Характер изучаемого материала и постановка учебных задач направлены на стимуляцию творческой и аналитической работы студентов.

- Хронологические рамки курса «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства XV-XVII веках» в силу специфики иконографического и иконологического методов не ограничиваются материалом указанного в названии курса периода и включают материал значительно более широкого временного отрезка, который начинается с поздней античности и первых веков существования христианского искусства и продолжается до XVII века включительно.
- Актуальность курса состоит в том, что знакомство студентов с фактологическим материалом происходит в тесной связи с необходимостью незамедлительного практического применения ими полученных знаний и освоения изучаемой методологии, что позволяет выработать необходимые навыки, которые необходимы для полноценной профессиональной подготовки современного специалиста – искусствоведа.
- Принципы построения курса. Курс состоит из введения и пятнадцати тематических разделов.
- При подготовке курса учтены результаты новейших исследований отечественных и зарубежных учёных, что отражено в подборе рекомендуемой литературы. Круг обязательной литературы рассчитан на общее ознакомление с материалом, в то время как дополнительные списки позволяют более углубленно раскрыть предлагаемые в программе вопросы и темы.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
ЧАСТЬ 1. Иконографические и иконологические аспекты интерпретации религиозных сюжетов в европейском искусстве XV-XVII вв		
1.	ВВЕДЕНИЕ. Иконография и иконология. Языческие мотивы в христианском искусстве.	Иконография и иконология. Эрвин Панофский и его статья «Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса». Аби Варбург, Вальтер Беньямин, "культурная память" и "проблема миграции образов". Визуальный символ, его связь с магическим первобытным опытом и изменение смысла символа во времени. Преемственность тем и сюжетов. Языческие мотивы в христианском искусстве. Античные мотивы в религиозных ренессансных сюжетах: Боттичелли и Гирландайо. Гробница Сассетти - интеграция античных и христианских мотивов. Донаторы. (по трудам А. Варбурга). Иконография как метод искусствознания, базовые труды и справочники. Расширение понятия "иконография" в современном искусствознании. Структура исследований и подходы к решению иконографических задач.
2.	Раздел 1. Проблема создания и интерпретации образа в христианском искусстве. Исторический обзор	1.1 Истоки христианской иконографии. Темы и сюжеты раннехристианского погребального искусства. Связь с языческой иконографией эпохи. Психологический параллелизм. Проблема образа в христианском искусстве и ее решение. Первые образы христианского Бога: от знака к композициям апсид христианских церквей. 1.2 Догматика, библейская типология и задачи первых храмовых программ. Нарративные и теофанические типы изображений. Роль триумфального римского императорского искусства в репрезентации христианских

		сюжетов (величия и власти небесного императора, связь с военными и спортивными сценами в римском искусстве.) 1.3 Развитие христианской иконографии на Западе. 1.3.1 Роль восточных образцов, манускриптов, литургической драмы, паломнических движений, культа святых, влияние Византии и "средневековые ренессансы". 1.3.2 Функции образа в романском искусстве. Синтетические программы романики и создание программ готических. Интерпретация текстов Священного писания и структура смыслов визуального образа. Готические программы, новые аспекты и новые темы. 1.3.4 Начало десакрализации образа в готическом искусстве. Усиление роли заказчика, расширение возможностей художника, усиление роли светских элементов (буквальных и символических) в религиозных композициях эпохи Ренессанса. Реформация и Контрреформация. Тридентский собор и трансформация характера христианского искусства.
3.	Раздел 2. Христианская иконография: репрезентации отдельных тем и сюжетов в западноевропейском искусстве от истоков до XVII века	2.1 Ветхозаветные темы и образы. 2.1.1 История Адама и Евы, иконографическая структура сюжета, развитие тем, особая значимость темы Грехопадения в религиозном искусстве. 2. 1.2 Мелхиседек, Моисей, Давид и Соломон – ветхозаветные прообразы Христа. 2.2. Теофанические и литургические композиции. 2.2.1 Второй Никейский собор и развитие тринитарной темы в западноевропейском религиозном искусстве. <i>Maiestas Domini</i>, ее истоки, расширение смысловой палитры, литургический аспект. Тема Вознесения. Страшный Суд. 2.2.2. Тема Троицы, появление, развитие и особенности ее репрезентации в искусстве XV-XVII вв. 2.2.3 Тема Распятия и ее развитие в искусстве XV-XVII вв.
		2.2.4 Таинство Евхаристии и способы его репрезентации в западноевропейском искусстве от истоков до XVII века. 2.2.5. Тема Апокалипсиса. Цикл гобеленов «Анжерский Апокалипсис» (<i>l'Apocalypse d'Angers</i>). Связь образа и текста.

4.	Раздел 3. Образ Богоматери с младенцем в западноевропейском искусстве. От первых изображений к алтарным композициям и ренессансной картине. Репрезентация Евангельской истории (нарративные композиции).	3.1. Представление о локальных художественных центрах и специфике иконографических решений в репрезентации евангельской истории на этапе возникновения иконографии. 3.2 Репрезентация Евангельской истории (нарративные композиции). Развитие и особенности репрезентации этих сюжетов в искусстве последующего времени. Внедрение светских элементов в религиозные сюжеты. 3.3 Типы представления Рождества Христова и различных видов Поклонения (Поклонения животных, волхвов, пастухов) в раннехристианских памятниках. Связь адорационных типов с Евангелием ПсевдоМатфея. Тема Рождества в искусстве Ренессанса. (Рождество с видением св. Бригитты, Рождество и чудо трех солнц и др.). 3.4 Тема Благовещения, ее изводы и развитие в христианском искусстве западной Европы. 3.5 Тема Древа Иессева, ее истоки, варианты и распространение. 3.5 Образ Богоматери с младенцем в западноевропейском искусстве. От первых изображений к алтарным композициям и ренессансной картине.
5.	Раздел 4. Агиографические циклы в западноевропейском искусстве XV-XVII веков	4.1 Образ св. Иоанна Крестителя. Страсти Иоанна Крестителя. Ирод, Иродиада и Саломея. Пир Ирода и Танец Саломеи. 4.2 Св. Бенедикт Нурсийский - основатель ордена бенедиктинцев и его образ в западноевропейском искусстве. Цикл св. Бенедикта в аббатстве Монте-Оливето-Маджоре, монастырь св. Бенедикта в Субийяко. Сцены из жизни св. Бенедикта в искусстве XV-XVII веков.
6.	Раздел 5. Религиозное искусство XVII века: иконографический анализ отдельных тем и мотивов, интерпретации и контексты.	Трансформация религиозного искусства после Тридентского собора: Тема мученичества, видений и экстазов. (Экстаз Св. Терезы, репрезентация экстаза во Франции, Италии и Испании). Тема смерти. Обновленная иконография Благовещения, Рождества, Бичевания Христа. Почитание ангела-хранителя. Религиозные аспекты «эмблематического» натюрморта.
<i>ЧАСТЬ 2. Интерпретация аллегорий, античных сюжетов и образов в европейском искусстве XV-XVII вв.</i>		
1.	Раздел 1. Образная специфика античной мифологии и ее значение для европейской художественной культуры. Античные экфрасисы как истоки иконографического анализа	Визуализация мифа как средство раскрыть сущность явления, которое персонифицировано в образе. Функции атрибутов мифологического персонажа в искусстве. Мифологический образ и аллегория. Античная традиция иносказательного толкования текста. Осмысление образов и их иконографии в экфрасисах и мифографических сочинениях античности. Развитие образа в искусстве от мифологического персонажа к символическому и аллегорическому изображению.
2.	Раздел 2.	Отношение к мифологическому наследию древности в

	Специфика средневековой интерпретации образов античной мифологии	средние века. Средневековые реминисценции античной мифологии (поэмы Иосифа Искана «О Троянской войне» (ок. 1185), Альберта Стаденского «Троил» (ок. 1249), прозаическое произведение Гвидо де Колумна «История разрушения Трои» (кон. XIII в.), «Послание Офеи к Гектору: книга рыцарства» (1399- 1400) Кристины Пизанской). Аллегорическое толкование мифологических сюжетов в сочинении Фабия Планциада Фульгенция (ок. 467-532) «Три книги мифологии». Фабульные изложения мифов и комментарии к ним в «Ватиканских мифографах». Развитие мифографической традиции в сочинении «Генеалогия античных богов» Дж. Боккаччо. Особенности изображения античных персонажей в искусстве средних веков: «античные образы существуют в отрыве от античных мотивов (Э.Панофский)
3.	Раздел 3. Особенности иконографии античных образов в декоративной живописи Италии конца XIV-XV вв	Росписи предметов интерьера (свадебные сундуки, подносы рожениц, декоративные панно-спалльере) и их влияние на развитие светских жанров в живописи Ренессанса. Функциональная специфика предметов и особенности художественного языка декоративной живописи. Гендерный подход к изучению иконографии росписей светского интерьера. Появление античных образов в декоративной живописи и специфика их интерпретации. Смысловое единство библейских притч и античных сюжетов в росписях предметов интерьера. Аллегорические «Триумфы», сюжеты из жизни римских исторических деятелей – Сципиона Африканского и Гая Юлия Цезаря, сюжеты гомеровских поэм, поэзии Вергилия и Овидия.
4.	Раздел 4. Иконографическая программа как основа живописного произведения светского предназначения с аллегорическим сюжетом	1. Влияние заказчика на выбор сюжета. Гуманисты-составители программ с античными сюжетами в XV веке. Литературные и визуальные источники сведений об античности в период Кватроченто. Влияние астрологии и философии ренессансного неоплатонизма на характер решения античных образов. 2. Концепции интерпретации светских произведений искусства эпохи Возрождения в трудах представителей иконологической школы Варбурга, Панофского, Гомбриха, Винда, Виттковера.
5.	Раздел 5. Особенности иконографии мифологических образов античности в живописи, скульптуре и графике Италии XV-нач. XVI вв. Иконологический анализ образов.	Особенности иконографии богов, героев и образов исторических персонажей античности в итальянском изобразительном искусстве XV в. Основные виды памятников и их специфика. Античные образы в монументальных живописных циклах, декоративных панно в светском интерьере, скульптуре. Влияние разных видов искусства на развитие иконографических традиций. Ренессансный гуманизм и особенности трактовки образа Геркулеса. Гуманистическая и неоплатоническая трактовка красоты и любви и художественные образы Венеры, Трех Граций, Марса и Дианы в искусстве Кватроченто. Иконологический анализ образов.
6	Раздел 6.	Усложнение программ аллегорических композиций в XVI

	Аллегорические композиции в светском искусстве Италии XVI в.	в. Значение «Гипнеротомахии Полифила» (1499), мифографических и эмблематических сборников для интерпретации живописных произведений («История языческих богов» Джиральди (1548); «Мифология» Натале Конти (1551); «Emblemata» Альчиати, «Иконология» Чезаре Рипа). Иконографические программы, составленные Аннибале Каро (программа для росписи спальни и студии в летней резиденции кардинала Алессандро Фарнезе в Капрарола) как пример «invenzione». Аллегорические образы в монументальных росписях вилл, в станковой живописи.
7	Раздел 7. Аллегорические и мифологические композиции в живописи Возрождения: Нидерланды, Германия, Испания, Франция. Особенности интерпретации	Специфика распространения гуманистических тем и образов в искусстве Северного Возрождения. Источники влияния на характер интерпретации образов: этические и политические концепции, гуманистические и алхимические трактаты. Наиболее распространенные сюжеты в контексте изобразительных традиций региональных школ.
8.	Раздел 8. Иконография античных сюжетов и образов в искусстве барокко и классицизма XVII века	Проблема выбор сюжета и специфика его интерпретации в творчестве европейских мастеров XVII века. Соотношение иконографических традиций, требований стиля и индивидуального видения мастера. Программное значение античных сюжетов для искусства классицизма. Специфика изображаемых сюжетов и интерпретации образов в произведениях барокко и классицизма.
9.	Раздел 9. Иконологическая интерпретация отдельных мотивов в светской живописи XVI-XVII.	Развитие светских жанров в искусстве XVI-XVII века. Иконологический анализ портретной живописи. Иконологическая интерпретация пейзажных мотивов в искусстве XVI-XVII вв. Методологические подходы иконологии в работах М.Н.Соколова. Символика предметов в европейском натюрморте XVII века.
10.	Раздел 10. Проблемы атрибуции произведений и иконологической интерпретации образов в искусстве XVI-XVII вв. Итоговое практическое занятие	Иконографический и иконологический анализ конкретных произведений XVI-XVII вв. Практические навыки.

4. Образовательные технологии

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

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад - презентация (часть 1) - участие в дискуссии на семинаре (часть 2)	5 баллов 40 баллов 10 баллов	10 баллов 40 баллов 10 баллов
Промежуточная аттестация Экзамен	40 баллов	40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	Хорошо		C
56 – 67	Удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	Неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.

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

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

В процессе освоения каждой части курса студент должен подготовить два полноценных выступления по темам курса в форме доклада презентации, сопровождаемого рефератом и выступить со своим докладом на семинарском занятии. Отдельный доклад при этом может быть включен в общую обсуждаемую тему и может быть использован для дальнейшего сравнительного анализа в работе группы.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Примерные темы докладов:

ЧАСТЬ 1.

Иконографическая программа Изенгеймского алтаря. Контексты и интерпретации.

1. Тема Распятия и ее развитие в искусстве XV-XVII вв.
2. Тема «Поклонения волхвов» в итальянском искусстве XV-XVII вв.
3. Иконографическая программа Гентского алтаря.
4. Репрезентация темы «Благовещения» в итальянском искусстве XV –XVI в. Контексты и интерпретации.
5. Тема Грехопадения в творчестве Лукаса Кранаха Старшего.
6. «Страсти Христовы» в творчестве Лукаса Кранаха Старшего. Особенности иконографии.

7. Образы грешников («проклятых») в сценах Страшного суда в западноевропейском искусстве XV-XVI вв.
8. Иконографическая программа росписей часовни Notre Dame des Fontaines (La Brique, AlpesMaritimes).
9. «Тайная вечеря» в творчестве итальянских мастеров XV- XVI вв. Особенности иконографии.
10. «Анжерский апокалипсис»: слово и образ.
11. Тема «Троицы» в западноевропейском искусстве XV-XVI вв.
12. Иконография сцены Страшного Суда в соборе Sainte-Cécile в Альби (15в.).

ЧАСТЬ 2.

1. Мифографические сочинения и их влияние на визуальную репрезентацию образа.
2. Особенности трактовки античных сюжетов и образов в декоративной живописи Кватроченто.
3. Образная система и иконографические особенности фрескового цикла палаццо Скифанойя в Ферраре.
4. Аллегорические композиции Боттичелли. Проблемы интерпретации.
5. «Суд Париса» в живописи и графике итальянского Возрождения.
6. «Суд Париса» в живописи и графике немецкого Возрождения.
7. Античные образы в творчестве А.Мантеньи.
8. Тициан. Цикл произведений на мифологическую тематику для Альфонсо д'Эсте.
9. Античные образы в художественной системе росписей Камеры ди Сан Паоло в Парме.
10. Неоплатонические трактовки произведений живописи XV- начала XVI в.
11. Образ Аполлона в средневековой миниатюре и живописи XV-XVI веков.
12. «Вакхическая» иконография в искусстве Ренессанса.
13. Образ Хроноса в искусстве Ренессанса и Раннего Нового времени. Контексты и интерпретации.
14. Фрески виллы Фарнезина в Риме и их иконографическая программа.
15. Образы муз в искусстве Ренессанса.
16. Аллегорические триумфы в искусстве Ренессанса.
17. Венера и Купидон в произведениях изобразительного искусства XVII века.
18. Иконологическая интерпретация мотивов в портрете, пейзаже и натюрморте XVI-XVII (на выбор).

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

ЧАСТЬ 1.

1. 1.Иконография и иконология. Эрвин Панофский и его статья « Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса».
2. Языческие мотивы в христианском искусстве. Античные мотивы в религиозных ренессансных сюжетах: Боттичелли и Гирландайо.
3. Гробница Сассетти - интеграция античных и христианских мотивов.
4. Проблема образа в христианском искусстве и ее решение. Первые образы христианского Бога
5. Догматика, библейская типология и задачи первых храмовых программ. Нарративные и теофанические типы изображений.
6. Функции образа в романском и готическом искусстве. Интерпретация текстов Священного писания и структура смыслов визуального образа.
7. Реформация и Контрреформация. Тридентский собор и трансформация характера христианского искусства.
8. История Адама и Евы, иконографическая структура сюжета, развитие тем, особая значимость темы Грехопадения в религиозном искусстве.

9. Типы представления Рождества Христова и различных видов Поклонения (Поклонения животных, волхвов, пастухов) в раннехристианских памятниках. Связь адорационных типов с Евангелием ПсевдоМатфея. Тема Рождества в искусстве Ренессанса.
10. Тема Благовещения, ее изводы и развитие в христианском искусстве западной Европы.
11. Тема Древа Иессева, ее истоки, варианты и распространение.
12. Образ Богоматери с младенцем в западноевропейском искусстве. От первых изображений к алтарным композициям и ренессансной картине.
13. Св. Бенедикт Нурсийский - основатель ордена бенедиктинцев и его образ в западноевропейском искусстве.
14. Страсти Иоанна Крестителя. Ирод, Иродиада и Саломея. Пир Ирода и Танец Саломеи. Особенности иконографии.

ЧАСТЬ 2.

1. Влияние средневековой традиции изображения античных персонажей на искусство первой половины XV века.
2. Античные персонажи в росписях кассони, дески да парто и спальере. Особенности трактовки.
3. Аллегорические композиции С.Боттичелли.
4. Мифологические сюжеты и аллегии в творчестве Пьеро ди Козимо.
5. Астрологический цикл Франческо дель Косса в Палаццо Скифанойя в Ферраре.
6. Иконографические программы Аннибале Каро.
7. Античная мифология в творчестве художников немецкого Возрождения. Иконографические особенности.
8. Интерпретация «античных» образов Ренессанса в работах Эрвина Панофского. Реферативный анализ.
9. Концепции интерпретации светских произведений искусства Возрождения в трудах представителей иконологической школы искусствознания. Реферативный анализ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 список источников и литературы ЧАСТЬ 1:

Источники (основные)

Евангелие Псевдо- Матфея // Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. М., "Когелет", 1999, (Электронный ресурс : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Sven_index.php)

Святитель Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Житие преподобного Бенедикта - М. :Сибирская Благовонница, 2012 год(Электронный ресурс : <https://lib.pravmir.ru/library/book/2310>)

The Golden Legend. Compiled by Jacobus de Voraigne. Trans. William Caxton. Ed. F. S. Ellis. London: Temple Classics, 1900. Reproduced in Medieval Sourcebook, Fordham University: (Электронный ресурс : URL: <http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend>)

Литература (основная)

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект. 2003. (Электронный ресурс: URL: <https://textarchive.ru/c-2784962-pall.html>)

Варбург А. Великое переселение образов. – М., 2008. (Электронный ресурс: URL: <https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/file/dd706b1b129738e817f455f9b0b912df>)

Дополнительная:

Кондаков Н.П. Иконография Богоматери, т.1, Спб., 1914. (Электронный ресурс: URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33)

Покровский, Н.В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии, Санкт-Петербург : Синод. тип. , 1910.

Хрипкова Е.А. «Saphirorum materia», типологические витражи аббата Сугерия и его труд «De Administratione» // Артикульт. 2013. 10(2). С. 75-90. -<http://articult.rsuh.ru/articult-10-2-2013/e-a-khripkova-saphirorum-materia-typological-stained-abbot-suger-and-his-work-de-administratione.php>

Хрипкова Е.А. Книга Пророка Иезекииля в иконографической программе фресок церкви св. Марии и св. Климента в Шварцрейндорфе / Е.А. Хрипкова // Артикульт. 2019. 35(3). С. 12-47. -<http://articult.rsuh.ru/articult-35-3-2019/articult-35-3-2019-khripkova.php>

Хрипкова Е.А. Культ «пустого трона» и идея единства светской и церковной власти в программе церкви св. Марии и св. Климента в Шварцрейндорфе / Е.А. Хрипкова // Артикульт. 2018. 32(4). С. 43-55. -<http://articult.rsuh.ru/articult-32-4-2018/articult-32-4-2018-khripkova.php>

Хрипкова Е.А. Литургический аспект композиции "Господь во славе" или "Majestas Domini" в монументальных иконографических программах романской эпохи / Е. А. Хрипкова // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". - 2015. - № 1. - С. 95-107. - Библиогр.: с. 106-107.

Справочная литература:

Мифология. Энциклопедический словарь. М., 1998.

Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-х тт., М., 1998.

Словарь античности. Сост. Й. Ирмшер, Р. Йоне. М., 1992.

Словарь художественных терминов:

URL: <http://www.rah.ru/science/glossary/index.php>

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993-1995.г.

Православная энциклопедия: URL: // <http://www.pravenc.ru/>

Католическая энциклопедия: URL: // <https://www.catholic.org/encyclopedia/>

ЧАСТЬ 2.

Основная литература:

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015.

Варбург А. Великое переселение образов: Исследование по истории и психологии возрождения античности. Спб., 2008.

Гомбрих Э. Символические образы. Очерки по искусству Возрождения. СПб., 2017.

Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009.

Панофский Э. Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада. М., 1998.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Спб., 1999.

Дополнительная литература:

Источники:

Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1-5., М., 1993-1994 (или др. издание).

Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи. ИЗОГИЗ, 1936.

Павсаний. Описание Эллады. Т.1-2. М., 2002.

Литература:

Володарский В.М. "Суд Париса" в немецкой культуре эпохи Возрождения. Истоки и трактовка // Образы любви и красоты в культуре Возрождения / отв. ред. Л.М. Брагина/ М.: Наука, 2008. 124-148.

Гомбрих Э. Мифологии Боттичелли: Исследования неоплатонического символизма // Исствознание. 2002. №2.С. 155-222. (или в кн.: Гомбрих Э. Мифологии Боттичелли //

Гомбрих Э. Символические образы. Санкт-Петербург: Алетейя, 2018)

Дажина В.Д. Эротика и политика. Росписи Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 144-154.

Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozhdeniya-2003>

Демидова М. Серия картин Тициана «Венера и музыкант»: единство темы, многообразие смыслов // Исствознание, 2016, №3. С.136-171. Режим доступа:

http://artstudies.sias.ru/upload/isk_2016_3_136-171_demidova.pdf

Игошина Е.П.. Тема любви во фресках венецианских вилл эпохи Возрождения: фрески Джамбаттисты Дзелотти на вилле Эмо в Фандзоло // Образы любви и красоты в культуре Возрождения. М.: Наука, 2008.

Халдеева Е.П. "Un nuovo Parnaso": Девять Муз в цикле фресок Паоло Веронезе на вилле Барбаро в Мазере // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С.155-163.

Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozhdeniya-2003>

Тучков И.М. "Подвиги Геракла" на вилле Фарнезе в Капрарола // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 164-178.

Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozhdeniya-2003>

Миф в культуре Возрождения. М.: Наука, 2003.Режим доступа:

<http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozhdeniya-2003>

Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2009. – 432 с.

Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII веков. Реальность и символика. / М.: Изобразительное искусство, 1994, 287 с.

Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб., 2001.

Art and Love in Renaissance Italy. Bayer, Andrea, ed. N.Y., 2008

Эл. Ресурс: Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=X3eGY5W1WkC&printsec=frontcover&dq=art+and+love+in+renaissance+italy&hl=ru&sa=X&>

[X3eGY5W1WkC&printsec=frontcover&dq=art+and+love+in+renaissance+italy&hl=ru&sa=X&](https://books.google.ru/books?id=X3eGY5W1WkC&printsec=frontcover&dq=art+and+love+in+renaissance+italy&hl=ru&sa=X&)

[ved=0ahUKEwj39ejo3ZnfAhWwmIsKHdN8BWUQ6AEIKzAA#v=onepage&q=art%20and%20ove%20in%20renaissance%20italy&f=false](http://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/Education/learning-resources/teaching-packets/pdfs/Classical-Mythology-tp.pdf)

The Inquiring Eye: Classical Mythology in European Art. National Gallery of Washington, 1996. Режим доступа: <https://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/Education/learning-resources/teaching-packets/pdfs/Classical-Mythology-tp.pdf>

Lord C. Three Manuscripts of the Ovide moralisé // The Art Bulletin, Vol. 57, No. 2 (Jun., 1975).
Panofsky E., Saxl F. Classical Mythology in Medieval Art // Metropolitan Museum Studies. Vol IV. P. 2. P. 228-279.

Режим доступа:

https://www.jstor.org/stable/1522803?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Classical&searchText=Mythology&searchText=in&searchText=Medieval&searchText=Art&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DClassical%2BMythology%2Bin%2BMedieval%2BArt%2B&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4946%2Fcontrol&refreqid=search%3A1f2bbcac282d3340dd39cf50e0c8d1f0&seq=1#metadata_info_tab_contents

Thompson W. Poets, Lovers and Geroes in Italian Mythological Prints // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. N.Y., 2004.

Режим доступа:

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Poets_Lovers_and_Heroes_in_Italian_Mythological_Prints_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_61_no_3_Winter_2004?Tag=&title=&author=Thompson&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=0

Robertson C. Annibal Caro as Iconographer: Sources and Method // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 45, London, 1982. P. 160-181.

Режим доступа:

https://www.jstor.org/stable/750971?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Annibal&searchText=Caro&searchText=as&searchText=Iconographer&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAnnibal%2BCaro%2Bas%2BIconographer%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4946%2Fcontrol&refreqid=search%3Aaaa5355b7fa45f81a3c355e2709df83a&seq=1#metadata_info_tab_contents

Справочные издания:

Мифология. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. I-II. М., 1998.

Словарь художественных терминов: <http://www.rah.ru/science/glossary/index.php>

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s. Vol 1-2. New York, Oxford, 1993.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс

2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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 практических (семинарских, лабораторных) занятий

ЧАСТЬ 1.

Тема 1. Иконография и иконология. Языческие мотивы в христианском искусстве.

1. Эрвин Панофский и его статья « Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса». Аби Варбург, "культурная память" и "проблема миграции образов".

2. Языческие мотивы в христианском искусстве. Античные мотивы в религиозных ренессансных сюжетах: Боттичелли и Гирландайо. Гробница Сассетти - интеграция античных и христианских мотивов.

Тема 2. Проблема создания и интерпретации образа в христианском искусстве.

1. Темы и сюжеты раннехристианского погребального искусства. Истоки и связь с языческой иконографией эпохи.

2. Первые образы христианского Бога: от знака к композициям апсид христианских церквей. Нарративные и теофанические типы изображений.

Источники:

Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические).

(Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета), Москва, 2002.

Тема 3. Развитие христианской иконографии на Западе. Исторический аспект.

1. Интерпретация текстов Священного писания и структура смыслов визуального образа. Функции образа в романском искусстве. Синтетические программы романики и создание

программ готических. Готические программы, новые аспекты и новые темы. Усиление роли заказчика, расширение возможностей художника, усиление роли светских элементов (буквальных и символических) в религиозных композициях эпохи Ренессанса.

2. «Золотая легенда» Иакова Ворагинского и ее роль в репрезентации христианских сюжетов в XV-XVI века.

Тема 4. Христианская иконография: репрезентации отдельных тем и сюжетов в западноевропейском искусстве от истоков до XVII века.

1. Ветхозаветные темы и образы в искусстве XV-XVII веков.

2. Теофанические и литургические композиции. Тема Вознесения Господня. Страшный Суд.

3. Второй Никейский собор и развитие тринитарной темы в западноевропейском религиозном искусстве. Тема Троицы, появление, развитие и особенности ее репрезентации в искусстве XV-XVII вв.

4. Таинство Евхаристии и способы его репрезентации в западноевропейском искусстве от истоков до XVII века.

5. Тема Апокалипсиса. Цикл гобеленов «Анжерский Апокалипсис» (l'Apocalypse d'Angers). Связь образа и текста.

6. Тема Распятия и ее развитие в искусстве XV-XVII вв.

Тема 5. Образ Богоматери с младенцем в западноевропейском искусстве. От первых изображений к алтарным композициям и ренессансной картине.

1. Тема Рождества и Поклонения младенцу. Типы представления Рождества Христова и различных видов Поклонения (Поклонения животных, волхвов, пастухов) в раннехристианских памятниках. Связь адорационных типов с Евангелием ПсевдоМатфея. Тема Рождества в искусстве Ренессанса. (Рождество с видением св. Бригитты, Рождество и чудо трех солнц и др.).

2. Тема Благовещения, ее изводы и развитие в христианском искусстве западной Европы.

3. Тема Древа Иессева, ее истоки, варианты и распространение.

Тема 6. Образы Святых и агиографические циклы в западноевропейском искусстве XV-XVII веков. Особенности иконографии.

1. Образы святых в иконографических программах XV-XVII веков.

2. Агиографические циклы и «Legenda Aurea»

Тема 7. Религиозное искусство XVII века: иконографический анализ отдельных тем и мотивов, интерпретации и контексты.

1. Трансформация религиозного искусства после Тридентского собора: Тема мученичества, видений и экстазов. Почитание ангела-хранителя

2. Тема смерти в искусстве XV-XVII вв. Обновленная иконография Благовещения, Рождества, Бичевания Христа.

ЧАСТЬ 2.

Тема 1. Античные экфрасисы как истоки иконографического анализа произведения искусства.

1. Интерпретация изображения в сочинениях античности. Экфрасис как вид литературного текста.

2. Описание памятников изобразительного искусства в текстах Павсания, Филострата, Плиния.

Тема 2. Специфика средневековой интерпретации образов античной мифологии.

1. Отношение к мифологическому наследию древности в средние века.
2. Средневековые реминисценции античной мифологии в литературе.
3. Мифографическая традиция в средние века.
4. Особенности изображения античных персонажей в искусстве средних веков.

Тема 3. Особенности иконографии античных образов в декоративной живописи Италии конца XIV-XV вв.

1. Специфика иконографии аллегорических образов в декоративной живописи Кватроченто.
2. Основные сюжеты и особенности их интерпретации.

Тема 4. Проблема интерпретации светских произведений искусства эпохи Возрождения в трудах представителей иконологической школы.

1. Сложение иконологии как отдельного направления искусствоведческих исследований.
2. Рассмотрение методологии анализа произведений искусства светского предназначения в работах А.Варбурга, Э.Панофского, Э.Гомбриха, Э.Винда, Р. Виттковера.

Тема 5. Особенности иконографии мифологических образов античности в живописи, скульптуре и графике Италии XV-нач. XVI вв. Иконологический анализ образов.

Развитие иконографических традиций изображения аллегорических образов и мифологических персонажей на примере произведений А.Поллайоло, С.Боттичелли, Франческо дель Косса, Пьеро ди Козимо, Мантеньи, Рафаэля, Корреджо, Джорджоне и Тициана.

Тема 6. Аллегорические композиции в светском искусстве Италии XVI в. Иконографические программы Аннибале Каро (программа для росписи спальни и студии в летней резиденции кардинала Алессандро Фарнезе в Капрарола): методы составления и литературные источники.

Программа, составленная Аннибале Каро для росписи спальни (“комнаты, посвященной Сну”) в летней резиденции кардинала Алессандро Фарнезе в Капрарола.

Программа Аннибале Каро, составленная для росписей Студии в палаццо Фарнезе.

Тема 7. Аллегорические и мифологические композиции в живописи и графике Возрождения: Нидерланды, Германия, Испания, Франция. Особенности иконографии.

1. Специфика интерпретации античных образов в искусстве Германии.
2. Античность в живописи и графике Нидерландов XVI века.
3. Античные образы в государственной эмблематике и изобразительном искусстве Испании.

Тема 8. Иконографический анализ и иконологическая интерпретация отдельных мотивов в светской живописи XV-XVII (портрет, пейзаж, натюрморт).

1. Интерпретация атрибутов в портретной живописи XVI-XVII.
2. Символический пейзаж в живописи Ренессанса и Раннего Нового времени и его мотивы.
3. Жанровые особенности европейского натюрморта XVII века и интерпретация его атрибутики.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

При подготовке рефератов студенту следует придерживаться требований к оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом (структура работы, содержание и оформление библиографии в обязательном порядке должны быть обговорены с преподавателем). При работе с литературой и оформлении результатов библиографического поиска (оформление ссылок и заключительной библиографии), студенту необходимо стараться придерживаться «Правил оформления письменных работ студентов» принятых в РГГУ.

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения курса «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства в XV-XVII веках» студенту рекомендуется уделять внимание не только визуальному запоминанию памятников на аудиторных занятиях, но регулярно пользоваться информационными образовательными технологиями для углубления и пополнения своих знаний, сбора необходимой информации для написания рефератов и подготовки докладов.

В процессе самостоятельной проработки материала студентам рекомендуется использовать междисциплинарный подход, позволяющий увидеть художественный феномен в широком и многоплановом контексте – социально-политическом, культурном, богословском и историческом.

При подготовке докладов-презентаций, рефератов и подготовке к семинарским занятиям, рекомендуется подробно изучить рекомендуемую литературу, указанную в соответствующих изучаемым темам разделах плана семинарских занятий. Темы для рефератов и докладов могут быть откорректированы индивидуально, при этом одной из важнейших задач обучающегося является самостоятельный библиографический поиск и анализ литературы по теме. Также обязательным условием подготовки к семинарским занятиям является знакомство и освоение указанных электронных ресурсов, связанных с использованием глобальной сети интернет на иностранных языках.

При подготовке докладов, необходимо учитывать различия культурных традиций и исторических условий рассматриваемых европейских регионов, учитывать предыдущую традицию развития сюжета, его богословскую основу и интерпретации. Особое внимание следует уделять появлению дополнительных иконографических мотивов и их связи с появлением и распространением новых текстов: литературных произведений, богословских сочинений, литургической драмы и др.

При иконографическом и иконологическом анализе конкретного произведения одного автора следует внимательно изучить доступную информацию о его биографии, творчестве, возможных влияниях других мастеров, составить представление об историческом, богословском и культурном аспектах жизни общества, к которому принадлежал художник в период создания произведения.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цель дисциплины: подготовить выпускника, знакомого со спецификой репрезентации основных тем и сюжетов религиозного и светского содержания в произведениях западноевропейского искусства рассматриваемого периода, способного к самостоятельному изучению проблем, связанных с необходимостью иконографического и иконологического анализа.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с понятиями «иконография» и «иконология», базовыми научными трудами и справочниками необходимыми для проведения самостоятельных исследований в данной сфере, с конкретными произведениями западноевропейского искусства, с их иконографическими характеристиками;
- рассмотреть особенности репрезентации основных тем и сюжетов на этапе их формирования, проследить их развитие до XVII века в теснейшей связи с историческим, социально-политическим и религиозным аспектами культурной жизни эпохи;
- научить студентов применять полученные знания как в практической работе в соответствующих сферах музейной деятельности, так и в научных исследованиях.

Содержание дисциплины «Иконографические и иконологические аспекты интерпретации образного языка западноевропейского искусства XV-XVII в веках»

охватывает круг вопросов, касающихся современных научных представлений о развитии иконографического и иконологического методов анализа произведения искусства, позволяющих решать сложные интерпретационные задачи, требующие использования междисциплинарного подхода и привлечения для исследования по мере необходимости источников и методологии смежных дисциплин (истории, религиоведения и др.).

В рамках этого курса предметом изучения становятся вопросы, связанные исследованием круга тем и сюжетов изобразительного искусства указанного периода с применением методов иконографии и иконологии.

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-2 Способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов;

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- особенности иконографии религиозного и светского искусства указанного периода;
- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в западноевропейском искусстве;
- основные труды по истории средневекового западноевропейского искусства;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу;
- основные исторические даты и события, контекстуально связанные с изучаемыми памятниками и процессами;
- основные труды по истории средневекового западноевропейского искусства, искусства Ренессанса и раннего Нового времени;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением изобразительного искусства;
- работать с основными трудами по иконографии и истории изобразительного искусства;
- атрибутировать произведения западноевропейского средневекового искусства, рассматриваемые в процессе изучения дисциплины;
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;
- представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к пониманию и исследованию средневекового западноевропейского искусства;
- проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- современными компьютерными информационными технологиями, позволяющими извлекать и анализировать информацию, необходимую для выполнения самостоятельных заданий в процессе освоения дисциплины;

- целостным представлением о сущностных особенностях и связях европейского искусства XV-XVII со средневековым западноевропейским искусством и искусством античности, художественными традициями Византии;
- аналитическим и культурно-историческим мышлением.

Программой предусмотрены следующие виды контроля в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.