

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Искусство эпохи Барокко и Классицизма

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Искусство эпохи Барокко и Классицизма» являются:

- знакомство студентов с основными этапами развития европейского искусства XVII-XVIII веков как части единого процесса развития искусства через изучение творчества ведущих мастеров живописи, графики, скульптуры и архитектуры,
- создание представлений о множественности путей развития, разнообразии стилистических принципов и художественных направлений эпохи (барокко, классицизм, реализм и др.);
- создание представлений об особенностях формирования разных национальных школ, осознание многообразия жанровой специфики различных видов искусства в сочетании с единством основных принципов синтеза искусств.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Искусство эпохи Барокко и Классицизма» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой составляющую часть учебной программы по истории зарубежного искусства и является необходимым продолжением курса «Западноевропейское искусство эпохи Возрождения». Дисциплина связана логически и содержательно-методически с курсом «Русское искусство XVIII века».

Для успешного овладения дисциплиной студент должен располагать знанием истории, истории философии и культуры.

Изучение зарубежного европейского искусства XVII-XVIII веков создает необходимую основу для последующего изучения таких дисциплин базового профессионального цикла как: «Зарубежное искусство XIX века», «Зарубежное искусство XX века», а также «Теория искусства» и «Методология искусства».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствование следующих компетенций:

- Владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса развития западноевропейского искусства XVII-XVIII вв., места человека в этом процессе, политической организации общества (ОНК-3); владение методологией научных исследований в области истории искусства XVII-XVIII вв.(ОНК-4);
- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи в сфере общения, управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1);
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез в области истории европейского искусства эпохи Барокко и классицизма (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации в области истории европейского искусства XVII-XVIII вв., к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);

- знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по истории искусства эпохи Барокко и классицизма; знание и критическое, творческое восприятие концепций различных школ по методологии истории искусства XVII-XVIII вв., различных историографических школ (ПК - 3);
- способность анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития истории искусства XVII-XVIII вв., а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК- 7).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные источники и научные труды по истории европейского искусства XVII-XVIII века;
- основные этапы творчества и характерные особенности произведений ведущих мастеров;
- понимать специфику формирования и развития национальных художественных школ в изучаемую эпоху, представлять себе их идейные и художественные особенности в историческом контексте;
- содержание разделов крупнейших отечественных и мировых музейных коллекций по искусству XVII-XVIII веков, а также состояние интернет-ресурсов в этой области;
- сущность общих теоретических концепций и современных научных подходов, связанных с изучаемым периодом, понимать их проблематику и связь с мировым художественным процессом.

Уметь:

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые философские проблемы, а также общие художественные проблемы и процессы, понимать движущие силы и закономерности исторического процесса развития европейского искусства XVII-XVIII веков;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на русском языке, создавать и редактировать тексты и библиографию докладов, рефератов и курсовых работ по зарубежному искусству XVII-XVIII веков;
- применять знания общих проблем и особенностей западноевропейского искусства XVII-XVIII веков для решения конкретных задач, связанных с сохранением художественного наследия, памятников архитектуры и искусства, а также в педагогической и культурно-просветительной деятельности.

Владеть:

- понятийным аппаратом и основными методами анализа произведений изобразительного искусства эпохи Барокко и классицизма;
- как минимум, одним из иностранных языков, ориентироваться в многообразии современных взглядов и концепций в научной литературе по истории искусства XVII-XVIII веков;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации по истории европейского искусства Нового времени, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией.

4. Структура и содержание дисциплины «Искусство эпохи Барокко и Классицизма».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а. часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 160 а.ч.	Семинар, 32 а.ч.	Самостоятельн ая работа студента, научно- 240 а.ч.	
1	Введение. Тема 1. Историческая специфика развития искусства различных европейский стран XVII-XVIII вв.	6	1	4	2	4	Консультации, дискуссии
2.	Раздел I. Искусство Италии XVII-XVIII вв. Тема 1. Истоки искусства барокко.	6	1	6	2	8	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
3.	Тема 2. Творчество Дж.Л. Бернини. Творчество Ф. Борромини.	6	2	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
4.	Тема 3. Основные идейные и художественные особенности живописи Италии на рубеже XVI-XVII века.	6	3	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
5.	Тема 4.	6	4	10	2	14	Консультации,

	Монументально-декоративная живопись барокко.						дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
6.	Тема 5. Архитектура XVIII века в разных регионах Италии. Особенности эволюции итальянской живописи в XVIII в.	6	5	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
7.	Раздел II. Искусство Испании XVII-XVIII вв. Тема 1. Архитектура и скульптура Испании XVII-XVIII вв.	6	6	10	2	12	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
8.	Тема 2. Стили, жанры, мастера в испанской живописи XVII-XVIII вв.	6	7	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
9.		6	7				Коллоквиум
10.	Раздел III. Искусство Голландии и Фландрии XVII века. Тема 1. Искусство Фландрии.	6	8	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
11.	Тема 2. Творчество Ф. Халса. Творчество Рембрандта.	6	9	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
12.	Тема 3. Бытовой жанр, пейзаж, натюрморт в голландской живописи XVII в.	6	10	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
13.	Раздел IV. Искусство Франции XVII-XVIII вв. Тема 1. Архитектура Франции XVII в.	6	11	10	2	12	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
14.	Тема 2. Живопись и скульптура Франции XVII в.		12	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в

							семинаре
15.	Тема 3. Архитектура и скульптура рококо и неоклассицизма.		13	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
16.	Тема 4. Живопись Франции XVIII в.		14	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
17.	Раздел V. Искусство Англии XVII-XVIII веков. Тема 1. Исторические условия и особенности развития художественной традиции в Англии.	6	15	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
18.	Раздел VI. Искусство Германии, Австрии и стран Восточной Европы. Тема 1. Барочное искусство Германии и Австрии. Искусство стран Восточной Европы в XVII-XVIII вв. Распространение барочных и классицистических традиций в странах Нового Света.	6	16	10	2	14	Консультации, дискуссии, устный опрос, доклады в семинаре
19.		8	сессия			36	Зачет, письменная работа, экзамен

Краткое содержание дисциплины.

Общие проблемы искусства XVII-XVIII вв. Историография. Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих стилей XVII века: барокко, классицизма и натурализма, - а также стилей и стилистических направлений искусства XVIII века: рококо, неоклассицизма, сентиментализма, романтизма. Их взаимодействие в русле развития различных национальных школ. Историческая специфика развития искусства различных европейских стран, периодизация. Развитие видов и жанров, проблема синтеза искусств. Методы изучения искусства XVII-XVIII вв. Искусство Италии XVII-XVIII вв. Истоки искусства барокко. Влияние идей Контрреформации, роль Рима как ведущего центра и формирование региональных школ. Искусство Испании XVII-XVIII вв. Историческая и культурная специфика региона. «Золотой век» испанской литературы и искусства. Искусство Фландрии и Голландии XVII века. Специфика

исторического и художественного развития Нидерландов в конце XVI века: образование двух национальных школ. Искусство Франции XVII-XVIII вв. Особенности исторического развития – формирование абсолютной монархии и ее воздействие на художественную жизнь. Стилистическое своеобразие: классицизм. Периодизация. Взаимодействие различных стилистических тенденций в архитектуре и искусстве XVII века. Искусство Англии XVII-XVIII вв. Исторические условия и особенности развития художественной традиции в Англии. Искусство эпохи барокко в Германии и Австрии. Исторические особенности развития, типология, периодизация.

Содержание разделов дисциплины.

Введение. Общие проблемы искусства XVII-XVIII вв.

1. Тема 1. Историческая специфика развития искусства различных европейских стран XVII-XVIII вв.

Происхождение, художественная специфика и историческая судьба ведущих стилей XVII века: барокко, классицизма и натурализма, - а также стилей и стилистических направлений искусства XVIII века: рококо, неоклассицизма, сентиментализма, романтизма. Их взаимодействие в русле развития различных национальных школ. Историческая специфика развития искусства различных европейских стран, периодизация. Развитие видов и жанров, проблема синтеза искусств. Методы изучения искусства XVII-XVIII вв, Историография.

Раздел I. Искусство Италии XVII-XVIII вв.

2. Тема 1. Истоки искусства барокко.

Истоки искусства барокко. Влияние идей Контрреформации, роль Рима как ведущего центра и формирование региональных школ. Архитектура XVII века: новые градостроительные тенденции в Риме на рубеже XVI-XVII вв. Преодоление маньеризма и формирование новой барочной типологии.

3. Тема 2. Творчество Дж.Л. Бернини. Творчество Ф. Борромини.

Творчество Дж.Л. Бернини – архитектора, скульптора, живописца. Фр.Борромини. Архитектура позднего барокко в различных регионах Италии.

4. Тема 3. Основные идейные и художественные особенности живописи Италии на рубеже XVI-XVII века.

Основные идейные и художественные особенности живописи Италии на рубеже XVI-XVII века. Академизм и караваджизм – как две лидирующие тенденции в живописи. Творчество М.Меризи да Караваджо и его последователей. Творчество братьев Карраччи и художественные принципы болонского академизма.

5. Тема 4. Монументально-декоративная живопись барокко.

Монументально-декоративная живопись барокко. Особенности развития живописи зрелого и позднего барокко в различных регионах Италии.

6. Тема 5. Архитектура XVIII века в разных регионах Италии. Особенности эволюции итальянской живописи в XVIII в.

Архитектура XVIII века в разных регионах Италии: взаимодействие барокко и неоклассицизма как основных стилистических тенденций эпохи. Скульптура, расцвет декоративно-прикладного искусства. Особенности эволюции итальянской живописи в XVIII в., ведущая роль венецианской школы. Творчество Дж.Б.Тьеполо. Развитие венецианской ведуты. Стилистическое своеобразие северо-итальянских школ. Неоклассицизм в живописи и графике Рима второй половины XVIII века.

Раздел II. Искусство Испании XVII-XVIII вв.

7. Тема 1. Архитектура и скульптура Испании XVII-XVIII вв.

Историческая и культурная специфика региона. «Золотой век» испанской литературы и искусства. Взаимодействие черт ренессанса и маньеризма в архитектуре Испании конца XVI-XVII вв. Ансамбль Эскориала. Особенности испанской пластики.

8. *Тема 2. Стили, жанры, мастера в испанской живописи XVII-XVIII вв.*
Ведущая роль живописи. Стили и жанры в испанской живописи рубежа XVI-XVII вв. Творчество Эль Греко. Художественные школы Валенсии и Севильи. Творчество Д.Веласкеса – кульминация развития испанского искусства XVII в. Особенности эволюции искусства Испании в XVIII веке. Творчество Фр.Гойи.

Раздел III. Искусство Фландрии и Голландии XVII века.

9. *Тема 1. Искусство Фландрии.*
Специфика исторического и художественного развития Нидерландов в конце XVI века: образование двух национальных школ. Роль католической церкви в политической, духовной и художественной жизни Фландрии, ориентация на искусство Италии. Специфика фламандского барокко и творчество П.П.Рубенса как наиболее яркого его представителя. Мастерская Рубенса. А. ван Дейк и развитие портрета во Фландрии и Англии. Бытовой жанр во фламандской живописи XVII века. Фламандский натюрморт.

10. *Тема 2. Творчество Ф. Халса. Творчество Рембрандта.*
Исторические, духовные и социальные особенности развития искусства Голландии XVII века. Ведущая роль живописи, становление ее жанров и специфика региональных школ. Творчество Ф.Халса. Творчество Рембрандта - вершина развития живописи и графики XVII века.

11. *Тема 3. Бытовой жанр, пейзаж, натюрморт в голландской живописи XVII в.*
Эволюция бытового жанра в живописи разных регионов Голландии: Харлем, Амстердам, Делфт. Я.Вермеер Делфтский. Голландский пейзаж: жанровые разновидности и стилистическая эволюция. Специфика развития голландского натюрморта.

Раздел IV. Искусство Франции XVII-XVIII вв.

12. *Тема 1. Архитектура Франции XVII в.*
Особенности исторического развития – формирование абсолютной монархии и ее воздействие на художественную жизнь. Стилистическое своеобразие: классицизм. Периодизация. Взаимодействие различных стилистических тенденций в архитектуре первой половины XVII века. Архитектура эпохи Людовика XIV: ансамбль Версаля. Проблема синтеза искусств – скульптура, декоративно-прикладное искусство, садово-парковый ансамбль.

13. *Тема 2. Живопись и скульптура Франции XVII в.*
Караваджизм и академизм во французской живописи первой половины XVII в. Мастера Лотарингии: Белланж, Латур, Калло. Н.Пуссен – формирование принципов классицизма. Классицистический пейзаж К.Лоррена. Ш.Лебрен и монументально-декоративная живопись второй половины XVII в. Академия живописи и скульптуры на рубеже XVII-XVIII вв.

14. *Тема 3. Архитектура и скульптура рококо и неоклассицизма.*
Новые принципы и тенденции в искусстве Франции после 1715 г. Культ частной жизни, декоративность, камерность. Формирование художественной системы рококо. Городской особняк и загородная резиденция в эпоху рококо. Просвещение. Неоклассицизм и его проявления в архитектурной теории и практике второй половины XVIII в. Скульптура рококо и неоклассицизма.

15. *Тема 4. Живопись Франции XVIII в.*
Крупнейшие живописцы Франции первой половины-середины XVIII в.: А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-Б.Шарден, Ж.-О.Фрагонар. Сентиментализм и неоклассицизм во французской живописи XVIII в.

Раздел V. Искусство Англии XVII-XVIII вв.

16. Тема 1. Исторические условия и особенности развития художественной традиции в Англии.

Исторические условия и особенности развития художественной традиции в Англии. Английское Просвещение. Архитектура и градостроительство: А.Джонс, К.Рен. Распространение классического вкуса, палладианство. Феномен английского пейзажного парка. Живопись и графика XVIII в. Творчество У.Хогарта. Английский портрет эпохи неоклассицизма и сентиментализма.

Раздел VI. Искусство эпохи барокко в Германии и Австрии и стран Восточной Европы.

17. Тема 1. Барочное искусство Германии и Австрии. Искусство стран Восточной Европы в XVII-XVIII вв. Распространение барочных и классицистических традиций в странах Нового Света.

Исторические особенности развития, типология, периодизация. Творчество Б.Ноймана. Дворцово-парковые ансамбли. Монументально-декоративная живопись, портрет. Искусство стран Восточной Европы в XVII-XVIII вв. Распространение барочных и классицистических традиций в странах Нового Света.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; семинары; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

В лекциях по дисциплине «Искусство эпохи Барокко и Классицизма» излагается основное содержание курса, сопровождаемое демонстрацией цифровых фотографий памятников и трехмерных цифровых моделей архитектурных сооружений.

Предусматривается ознакомление студентов с существующими компьютерными базами данных по искусству эпохи Барокко и Классицизма.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в режиме консультаций по ходу подготовки студентами письменных работ, а также на коллоквиуме, в виде опроса и оценки письменных работ.

Коллоквиум по данной дисциплине проходят в интерактивной форме устных и письменных ответов студентов на предлагаемые преподавателем вопросы.

Форма аттестации – экзамен в конце семестра и зачет по итогам семинара и письменных работ.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные семинары в экспозиции музея, посещение выставок.

Рекомендуемые научно-исследовательские технологии:

написание учащимися научно-исследовательской работы на предложенную тему под руководством научного руководителя.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- работа на семинарских занятиях, участие в дискуссии;
- выступление с докладом на семинарском занятии;

- выполнение письменной работы (семинарская работа);
- подготовка к коллоквиуму и устному экзамену.

По результатам работы в семинаре (участие в дискуссии, выступление с докладом), учащийся получает оценку «зачет».

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Западноевропейское искусство эпохи Барокко и Классицизма». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд. МГУ, 2009. С.187-233.

Примерные темы курсовых и семинарских работ:

1. Ансамбль Капеллы Киджи в Санта Мария дель Пополо – от Рафаэля до Бернини.
2. Проекты и постройки овальных церквей XVI века в Риме и Сант Андреа аль Квиринале Бернини.
3. Площадь Св. Петра Бернини (история ее создания, конкурентные проекты, отражение ее композиции в европейской архитектуре XVIII века).
4. Сант Иво алла Сапиенца Борромини: структура архитектурного образа и его символика.
5. Архитектурный язык Борромини.
6. «Возрождение готики» в церковных постройках Гварино Гварини.
7. Романтические архитектурные фантазии на античные темы в офортах и рисунках Пиранези. К римским истокам европейского Неоклассицизма.
8. Архитектура и театральная сценография XVIII века (от декораторов-перспективистов семейства Бибиена и Филиппо Ювары до Пьетро Гонзага).
9. Венецианская вилла XVIII века и ее художественный мир.
10. Рисунки и терракотовые эскизы (bozzetti) в творчестве Бернини-скульптора.
11. Скульптурный портрет в творчестве Альгарди.
12. Алтарные скульптурные композиции римского барокко.
13. «Ангелы» Бернини и скульпторов его круга, населяющие Рим.
14. Римские фонтаны эпохи барокко.
15. Наследие Корреджо в живописи Аннибале Караччи.
16. Пейзажи Аннибале Карраччи (и болонских мастеров его круга – Доменикино, Альбани)
17. Рисунки Гверчино.
18. Пейзажный рисунок в Риме во второй трети XVII века в кругу итальянских, голландских и французских мастеров (Мола, Теста, Гримальди, Бренберг, Пуссен, Клод Лоррен, Гаспар Дюге, Дезидерии).
19. Две картины Джованни-Бенедетто Кастильоне в ГМИИ и Гос. Эрмитаже («Пастораль. Фавн и пастушка» и «Сатиры, приносящие дары»).
20. Живописная композиция как театральная сцена: вариации темы «Пир Клеопатры» в творчестве Тьеполо 1740-х годов (Мельбурн. Национальная Галерея; Париж. Музей Коньяк; Венеция. Палаццо Лаба; Стокгольм. Университетский музей; Архангельское. Музей-усадьба).
21. Поэзия античных руин: Панини и Гюбер Робер в Риме.
22. Гаспаре Траверси и проблема бытового жанра в итальянской живописи первой половины XVIII века.

23. Живописные эскизы Тьеполо и их роль в творческом методе автора.
24. Цикл офорта Тьеполо «Scherzi di fantasia».
25. Повествование о жизни Пульчинеллы от рождения до смерти в серии рисунков Доменико Тьеполо.
26. Повседневная и праздничная жизнь венецианцев, запечатленная в произведениях Доменико Тьеполо, Пьетро Лонги, Каналетто и Франческо Гварди.
27. Гравюры и рисунки Жака Белланжа.
28. Шпалеры по картонам Симона Вуэ.
29. «Бамбаччаты во французском вкусе» (братья Ленен, художники их круга и Себастьян Бурдон).
30. Пуссен и венецианская живопись XVI века.
31. Тема Св. Семейства в живописи Пуссена 1640-1650-х годов.
32. Клод Лоррен: серия картин «Четыре времени суток» в Гос. Эрмитаже.
33. И. Ларжильер и французский портрет рубежа XVII-XVIII веков.
34. Аллегорически и мифологические портреты во французской живописи XVIII века.
35. «Экзотизм» во французской живописи XVIII века (Китай, Россия, Турция).
36. Жанровая живопись Шардена и традиция голландского бытового жанра XVII века.
37. Рисунки А. Ватто.
38. Ранний период творчества Франсуа Буше.
39. Пейзажные рисунки Фрагонара.
40. Тема счастливого семейства во французской живописи XVIII века.
41. Хроника современной жизни Парижа в графике Жана Мишеля Моро-младшего.
42. Французский регулярный парк.
43. Воображаемые портреты Фрагонара.
44. Раннее творчество Леду.
45. Тема «Сад любви» в творчестве Рубенса.
46. Сцены сельской жизни в живописи Рубенса.
47. Рисунки и живописные эскизы в творческом методе Рубенса.
48. «Корпоративное искусство» фламандских живописцев XVII века.
49. Застольные сцены Йорданса.
50. Пословицы Якоба Катса в произведениях Йорданса.
51. «Галереи живописи» в Антверпене XVII века.
52. Рисунки Гольциуса.
53. Гравюры Сегерса.
54. Утрехтские караваджисты.
55. Изображение церковных интерьеров в живописи Делфта около 1650 года.
56. Творческий метод Халса.
57. Домашний интерьер в голландской живописи – от Харлема к Делфту.
58. Пасторальная тема в живописи Блумарта.
59. «Домашнее хозяйство» Яна Стена.
60. Театр редерейков в творчестве Яна Стена и его современников.
61. Терборх – портретист.
62. Зимние сцены Хендрика Аверкампа.
63. Жанровые сцены в рисунках Рембрандта.
64. Библейские темы в живописи позднего Рембрандта.
65. Две «Флоры» Рембрандта середины 1630-х годов в Эрмитаже и Лондонской Национальной галерее.
66. Скрытый символизм музыкальных сцен в голландской живописи XVII века.
67. Портреты Эль Греко.
68. Цикл святого Бонавентуры Эрреры и Сурбарана.
69. Цикл пророков для Сан Мартино Риберы.
70. Античная тематика у Риберы и Сурбарана.

71. Женские образы Сурбарана.
72. Фигурные бодегонес Веласкеса.
73. Английский пейзажный парк в теории и практике У.Кента.

Возможны также другие темы по выбору учащегося при согласовании с преподавателем.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Современная концепция барокко.
2. Архитектура раннего Барокко в Риме.
3. Дж.Л. Бернини – архитектор.
4. Дж.Л. Бернини – скульптор.
5. Портретное творчество Бернини.
6. Архитектура Фр.Борромини.
7. Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале и церковь Сант-Андреа-алле-кватро-Фонтане в Риме.
8. Ансамбль площади Св. Петра в Риме.
9. Архитектура Барокко в Турине и Венеции.
10. Творчество М. Меризе да Караваджо.
11. Ансамбли капеллы Контарелли в Ц.Сан-Луиджи-деи-Франчези и капеллы Черазы в церкви Санта-Мария-дель –Пополо в Риме.
12. Караваджизм в итальянской живописи XVII века.
13. Творчество братьев Карраччи.
14. Творчество представителей болонского академизма (Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино, Альбани).
15. Монументально-декоративная живопись барокко (Пьетро да Кортоне, Ланфранко, Гаули и Поццо).
16. Неаполитанская школа живописи XVII века (М.Стационе, М.Прети, Караччоло, Лука Джордано – его работы в Неаполе).
17. Живопись Северной Италии (Фетти, Строцци).
18. Творчество Сальватора Розы.
19. Испанская архитектура и живопись рубежа XVI-XVII вв. Ансамбль Эскориала.
20. Испанская скульптура XVII века.
21. Творчество Эль Греко.
22. Испанский натюрморт XVII века.
23. Творчество Х.Риберы.
24. Творчество Ф.Сурбарана.
25. Творчество Д.Веласкеса. Общая характеристика.
26. Раннее творчество Веласкеса.
27. Зрелое и позднее творчество Веласкеса
28. Портрет в творчестве Веласкеса.
29. Мифологические образы в творчестве Веласкеса.
30. Творчество Бартоломео Эстебана Мурильо.
31. Французское искусство рубежа XVI-XVII веков.
32. Французская архитектура первой половины XVII века.
33. Площади Парижа XVII века.
34. Творчество Фр. Мансара.
35. Творчество Л. Лево.
36. Архитектура Лувра в XVII веке.
37. Замок Во-ле-Виконт.
38. Версаль: этапы перестройки замка.
39. Садово-парковый ансамбль Версаля.

40. Архитектура Парижа второй половины XVII века.
41. Творчество Ж. Калло.
42. Творчество Ж. де ла Тура.
43. Академизм и караваджизм во французской живописи 1620-1640-х годов.
44. Творчество братьев Ленен.
45. Творчество К.Лоррена.
46. Основные этапы творчества Н.Пуссена.
47. Мифологический жанр в творчестве Пуссена.
48. Пейзажи Пуссена.
49. Шарль Лебрен и живопись французского классицизма.
50. Французская скульптура XVII века.
51. Общая характеристика Творчества П.П.Рубенса.
52. Алтарные картины Рубенса.
53. Творчество Рубенса 1620-х годов.
54. Классические образы и темы в живописи Рубенса.
55. Пейзаж в живописи Рубенса.
56. Творчество А.Ван Дейка.
57. Творчество Я.Йорданса.
58. Творчество Брауэра и Остаде.
59. Фламандский натюрморт.
60. Фламандский пейзаж.
61. Голландский групповой портрет.
62. Голландский натюрморт.
63. Голландский пейзаж.
64. Творчество Ф.Халса.
65. Творчество Рембрандта в 1630-е годы.
66. Портреты Рембрандта.
67. Библейская тема в творчестве Рембрандта.
68. Поздний Рембрандт.
69. Сцены в интерьере в голландской живописи XVII века.
70. Творчество Я.Вермера Делфтского.

1. Основные проблемы, школы и этапы развития европейского искусства 18 века.
2. Французская архитектура первой половины XVIII века.
3. Парижские отели стиля рококо.
4. Площадь Станислава в Нанси и площадь Согласия в Париже.
5. Ж.А. Габриэль.
6. Архитектура французского неоклассицизма.
7. «Пантеон» Ж.Ж. Суффло.
8. Никола Леду.
9. Утопическая архитектура конца XVIII века (Н.Леду, Э.-Л. Булле).
10. Французская скульптура XVIII века.
11. А. Гудон и скульптурный портрет XVIII века.
12. Антуан Ватто.
13. Рисунки Ватто.
14. Французский портрет XVIII века (Н. Ларжильер, Ж.-М.Наттье, Л.Токке, М.Кантен дела Тур, Ж.-Б.Перонно и др.)
15. Франсуа Буше.
16. Французская монументально-декоративная живопись XVIII века.
17. Жан-Батист-Симеон Шарден. Основные этапы творчества.
18. Бытовой жанр в творчестве Шардена.
19. Натюрморты Шардена.

20. Жан-Оноре Фрагонар.
21. Гюбер Робер.
22. Ж.Б. Грез.
23. Особенности живописи французского неоклассицизма (1760-1780-е годы).
24. Раннее творчество Ж. Л. Давида.
25. Айниго Джонс.
26. Кристофер Рен.
27. Английская архитектура 17 века (включая Венбру и Хоксмур).
28. Английское палладианство.
29. Неоклассицизм и неоготика в Англии.
30. Английский пейзажный парк.
31. Уильям Хогарт.
32. Сатирические циклы Хогарта.
33. Портреты Хогарта.
34. Английская живопись второй половины 18 века.
35. Т.Гейнсборо.
36. Портреты Гейнсборо.
37. Пейзажи Гейнсборо.
38. Дж.Рейнольдс.
39. Архитектура Рима 18 в.
40. Ансамбль площади ди Спанья.
41. Скульптурные фонтаны Рима 18 в. (на примере фонтана Треви).
42. Архитектура Пьемонта. Творчество Ф.Ювары.
43. Ансамбль Палаццо Реале в Казерте.
44. Творчество А.Маньяско.
45. Творчество Джузеппе Мария Креспи.
46. Творчество Витторе Гисланди.
47. Особенности развития римской художественной школы 18 в. (на примере творчества П.Батони и Бенефиала).
48. Творчество Ф.Солимены.
49. Мастера венецианской школы 18 в. (М. и С.Риччи, Дж.Пелегрини, Розальба Карьера, Дж. Пьяццетта, П.Лонги).
50. Развитие жанра ведуты в итальянском искусстве 18 в.
51. Творчество А.Каналетто и Б.Беллотто.
52. Творчество Ф.Гварди.
53. Творчество Дж.-Б. Пиранези – гравера и архитектора.
54. Творчество Дж.Б. Тьеполо. Общая характеристика.
55. Монументально-декоративная живопись Тьеполо.
56. Религиозная живопись Тьеполо – развитие типологии барочной алтарной картины.
57. Декоративный ансамбль во дворце князя-епископа Франконии в Вюрцбурге.
58. Творчество Антонио Кановы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Bialostocki J. Barock: Stil, Spoko, Haltung [1956]: J.Bialostocki. Stil und Ikonographie. Dresden, 1966, S. 77 - 108.
2. Martin J.R. Baroque. London, 1977 ("Style and Civilization").
3. Виппер Б.Р. Искусство XVII века и проблема стиля барокко. - В кн.: Ренессанс. Барокко. Классицизм. М.,1966. С.248-263.

4. Якимович А.К. Барокко и духовная культура ХУП века. - Советское искусствознание, 76, вып.2. М., 1977. С.91-133.
5. Greenhalgh M. The Classical Tradition in Art. From the fall of the Roman empire to the time of Ingres. New-York. 1976.
6. Held J.S., Posner D. 17th and 18th Century Art. Baroque Painting, Sculpture. Architecture. New-York, 1971; 1979.
7. Honour H. Neo-classicism. Harmondsworth, 1968; 1973; 1979 ("Style and Civilization")
8. Hubala X. Die Kunst des 17 Yahrhunderte. Berlin, 1970 ("Propyläen Kunstgeschichte", Bd. 9).
9. Keller H. Die Kunat dea 18Jahrhunderta. Berlin, 1971 ("Propyläen Kunstgeschichte", Bd. 10).
10. Rosenblum R. Transformations in Late Eighteenth Century Art. Princeton, 1967.
11. Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Лившиц Н.А., Зернов Б.А., Воронихина Л.Н., Некрасов Е.А. Искусство XVIII века. М., 1977 ("Малая история искусств").
12. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVIIвека. М., 1971 ("Памятники мирового искусства").

б) дополнительная литература (литература по отдельным странам и видам искусства):

Архитектура и градостроительство

1. Kaufmann B. Architecture in the Age of Reason. Baroque and Post-Baroque in England, Italy and France. Cambridge(Mass.), 1955; New York, 1966.
2. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. Истории градостроительного искусства, т.1. М., 1979.
3. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т.7. М., 1969.
4. История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935.
5. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 1990.

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство

1. Алпатов М. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
2. Б.Р.Виппер. Западноевропейское искусство первой трети XVII века. в кн. Б.Р.Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970, с.453-508.
3. В.Н.Лазарев. Старые европейские мастера. М., 1974.
4. Е.И.Ротенберг. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М., 1989.
5. Моран А.де. История декоративно-прикладного искусства [1970]. М., 1982.

Италия

1. Blunt A. Borromini. London, 1979.
2. Wittkower R. Art and Architecture in Italy 1600 to 1750. Harmondsworth, 1958 ("The Pelican History of Art").
3. Wittkower R. Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque. London, 1955.
4. Арган Дж.К. История итальянского искусства [1968], т. 2. М., 1990. С.129-202.
5. Виппер Б.Р. Проблема реализма в итальянской живописи 17-18 -веков. М., 1966.
6. Знамеровокая Т.П. Неаполитанская живопись первой половины 17 века. М., 1978.
7. Микеланджело да Караваджо: Документы. Воспоминания современников. М., 1975.
8. Торопов С.А. Джованни-Баттиста Пиранези: избранные офорты. М., 1939.

Франция

1. Blunt A. Art & Architecture in France 1500-1700. Harmondsworth 1953.
2. Chastel A. L'art francais. T.3 Ancien regime: 1630- 1775. Paris. 1995.
3. Hubert G. France classique. Neuchatel-Paris, [1957].
4. Minguet Ph. France baroque. Paris, 1988.
5. Pérouse de Montclos J.-M. Histoire de Farchitecture française de la Renaissance jusqu 'à la Révolution. Paris, 1989.

6. Thuiller J.; Chatelet A. La Peinture française. I. De Fouquet a Poussin. Geneve, 1963.
7. Thuiller J.; Chatelet A. La Peinture française. II. De Le Nain a Fragonard. Geneve, 1964.
8. Арнасон Л. Л. Скульптура Гудона. М., 1982.
9. Гликман А. Жак Калло. М., 1959.
10. Дидро Д. Салоны. В 2-х тт. (Пер. Рейнгарт) М., 1989.
11. Золотов Ю. К. Французский портрет XVIII века. М., 1969.
12. Золотов Ю.К. Жорж де Ла Тур. М., 1979.
13. Золотов Ю.К. Пуссен. М., 1988.
14. Каган М. С. Братья Антуан, Луи и Матье Ленеи. М., 1972.
15. Каптерева Г.; Быков В.Е. Искусство Франции XVII века. («Очерки истории и теории изобразительных искусств») М., 1969.
16. Кожина Е. Искусство Франции XVIII века. («Очерки истории и теории изобразительных искусств») Л., 1971.
17. Шнаппер А. Давид: Свидетель своей эпохи. (Пер. с фр.) М., 1984.
18. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение. М., 1981.

Испания и Португалия

1. Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера. М., 1981.
2. Каптерева Т.П. Эль Греко. М., 1965.
3. Каптерева Т.П. Веласкес и испанский портрет века. М., 1956.
4. Малицкая К.М. Испанская живопись XVI-XVII веков. М., 1947
5. Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран. 1598-1664. М., 1963.
6. Якимович А. Диего Веласкес. Художник и дворец. М., 1989.
7. Augulo Iniguez D. Murillo. М., 1981.
8. Camon Aznar J. Domenico Greco. М., 1950.
9. Guinard P. Zurbaran et les peintres espagnoles de la vie monastique. P., 1960.
10. Gallego P. and Gudiol J. Zurbaran. New York, 1977.
11. Lafnente Ferrari E.. El Greco: The Expressionism of his Final. Years. New York, 1969.
12. Lopez-Rey J. Velazquez. The Artist as a Maker. Lausanne - Paris, 1979.
13. Kubler G. and Soria M. Art and Architecture in Spain and Portugal and their American Dominions 1500-1800. Harmondsworth, 1960 ("The Pelican History of Art").
14. Dominguez Ortiz A. The Golden Age of Spain. L., 1971.
15. Tolnay Ch. De. Velazquez "Las Hilanderas" and "Las Meninas" (An Interpretation). - Gazette de Beaux Arts, 35, 1949. P. 21-38.
16. Zurbaran (Exhibition: Metropolitan Museum of Art, New York - Galeries Nationales du Grand Palais, Paris) New York, 1989.

Фландрия

1. Gerson H.; Ter Kuile K.H. Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800. Harmondsworth, 1960 ("The Pelican History of Art").
2. Кузнецов Ю.И. Рисунки Рубенса. М., 1974.
3. Stechow W. Rubens and the classical Tradition. London, 1970.
4. White C. Peter Paul Rubens. London, 1987.
5. Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников. М., 1977
6. Браун. Ван Дейк [1982]. М., 1987.

Голландия

1. Bergström I. Dutch Still Life Painting. L., 1956.
2. Bialostocki J. Mere Imitation of Nature or Symbolic Image of the World? Problems in the Interpretation of Dutch Painting of the XVIIth Century. - In: J. Bialostocki. The Message of Image. Studies in the History of Art. Vienna, 1988. P. 166-180, 271-273 [1984].
3. Clark K. Rembrandt and the Italian Renaissance. London, 1966.
4. Rosenberg J., Slive S., Ter Kuile E.H. Dutch Art and Architecture 1600 to 1800. Harmondsworth, 1966 ("The Pelican History of Art").

5. Slive S. Dutch Painting 1600-1800. New Haven and London, 1995 ("The Pelican History of Art").
6. Stechow W. Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century. London, 1966.
7. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957
8. Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670). М., 1962.
9. Левитин Е. Офорты Рембрандта. М., 1963.
10. Линник И. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. Л., 1980.
11. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.
12. Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. М., 1983.
13. Золотов Ю.К. Вермер Делфтский. А., 1995.

Англия

1. Pevsner N. The Englishness of English Art. London, 1956.
2. Stillman D. English Neo-Classical Architecture, Vol.1-11. London, 1968.
3. Summerson J. Architecture in Britain 1530 to 1830. Harmondsworth, 1958; 1977; New Haven and London, 1993 ("The Pelican History of Art")
4. Waterhouse E. Printing in Britain 1530 to 1790. Harmondsworth, 1954, 1973 ("The Pelican History of Art").
5. Wittkower R. Palladio and English Palladianism. London, 1974.
6. Герман М. Уильям Хогарт и его время. Л., 1977.
7. Некрасова Е.А. Томас Гейнсборо. М., 1990.

Центральная Европа.

1. Baroque Art in Central Europe Crossroads. Budapest, 1993.
2. Hempel E. Baroque Art and Architecture in Central Europe. Harmondsworth 1965 ("The Pelican history of Art").
3. Dacosta Kaufman Th. Court, Cloister, and City: The Art and Architecture of Central Europe, 1450-1800. Chicago, 1995.
4. Sedlmayr H. Österreichische Barockarchitektur. Wien, 1930.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Рекомендованные интернет-ресурсы:

<http://www.artcyclopedia.com/>

<http://www.wga.hu/index.html>

<http://en.structurae.de/index.cfm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

Исторический факультет

**МГУ им. М.В. Ломоносова,
Кафедра Всеобщей
истории искусства**

д. иск., профессор

В.Д. Дажина

**Исторический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Кафедра Всеобщей
истории искусства**

к.иск., доцент

Е.А.Ефимова

**Исторический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Кафедра Всеобщей
истории искусства**

к.иск, доцент

В.Н.Бодрова

**Исторический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Кафедра Всеобщей
истории искусства**

к.иск, ст.преподаватель

М.В.Соколова