

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

УТВЕРЖДАЮ

И.о. декана философского факультета

_____/А.П. Козырев/

«__» _____ 20__ г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Искусство Северного Возрождения

(код и наименование дисциплины)

Уровень высшего образования:

МАГИСТРАТУРА

(бакалавриат или магистратура)

Направление подготовки (специальность):

ФИЛОСОФИЯ

(код и название направления/специальности)

Направленность (профиль) ОПОП: академическая магистратура

(если дисциплина относится к вариативной части программы)

Форма обучения:

ОЧНАЯ

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании Учебно-методической комиссии

философского факультета

(протокол № __, дата __ _____ 20__)

Москва 2021

1. Наименование дисциплины

Искусство Северного Возрождения

2. Аннотация к дисциплине

Общие особенности Северного Возрождения

Под Северным Возрождением принято понимать искусство, научные и общедуховные тенденции в странах, расположенных вне Италии, «к северу от Альп» - в Нидерландах, Франции, Германии, Англии, Испании. Длительная дискуссия по поводу принадлежности их культуры XV-XVI веков к Ренессансу закончилась признанием того, что новые тенденции во всех областях жизни и деятельности – рост городов, развитие ремесла и торговли, мощный интеллектуальный и творческий подъем – привели в этих странах Европы к результату, позволяющему говорить о формировании в них характерных черт Возрождения. Этим результатом было рождение свободной самостоятельной личности. Однако в процессе ее сложения главным созидательным началом было не художественное творчество, как в Италии, а морально-нравственные и религиозные стимулы. Решающую роль в этом сыграла деятельность Николая Кузанского, объявившего сферу божественных истин недоступной для человеческого разума, но открывшего для непосредственного исследования весь земной мир. Так произошло рождение нового эмпиризма, заложившего фундамент науки Нового времени. Другим важным фактором было религиозное движение «*devotio moderna*» (Г. де Грооте, И.Таулер, Г.Сузо), наряду с трудом Фомы Кемпийского «Подражание Христу», ставшее основой сложения новой морали и новой религии – протестантизма.

Общий облик Северного Возрождения отмечен более глубокой, чем в Италии, связью с готической первоосновой культуры и отсутствием серьезного влияния античности, ориентацией на национальные традиции и ценности. Поэтому путь каждой из указанных стран в ренессансную эпоху был своеобразен: ни одна из них не знала Проторенессанса в XIV веке (голос Чосера в Англии был одинок); в Нидерландах и Бургундии обновительные тенденции начались первой трети XV в. в живописи (Я.Ван Эйк и др.), во Франции – в миниатюре (братья Лимбург), в Германии в 80-х-90-х годах XV века новые тенденции начинаются в скульптуре с появлением нового вида искусства, каким стал деревянный резной алтарь-складень (синтез архитектуры, скульптуры и живописи при главенстве живописи), а также с успехами книгопечатания, ксилографии (Шонгауэр) и резцовой гравюры. Тем не менее, ряд исследователей связывает начало и высшую фазу Возрождения в Германии только с творчеством Дюрера, хотя отечественная научная традиция уже новаторов XV века в Германии (Г.Мульчер, Л.Мозер, К.Виц) признает представителями Раннего Возрождения.

Исследователи единодушны в том, что ближе всего к итальянскому варианту был Ренессанс во Франции. Этому способствовали итальянские походы французских королей в 1490-х годах, открывшие эпоху широкого привлечения итальянцев к художественным предприятиям во Франции, направляющая роль и вкусы двора, преобладание светских элементов в культуре, интерес к античному наследию.

В испанском изобразительном искусстве ренессансные традиции вызревали медленно, с опозданием (реконкиста – отвоевание страны от мавров -закончилась только в 1492 году). Ведущую роль играли школы Севильи и Валенсии, а источниками ренессансных импульсов сначала были Нидерланды, а позднее, к началу XVI века – Италия. Наиболее яркими плодами Ренессанса в Испании стали испанская драматургия (Лопе де Вега), испанский плутовской роман, возникший в атмосфере кризиса ренессансных идеалов, и творчество Эль Греко, принесшего с собой отзвуки венецианской и римской живописи Позднего

Возрождения, но преломившего их в сочетании с итало-критской иконописью, позднегоготической традицией и маньеристской экспрессией.

В Англии, из-за разрыва Генриха VIII с Римом и отсутствия плодотворных художественных контактов с Италией, национальная основа не дала ярких ренессансных достижений в сфере архитектуры, скульптуры и живописи. Ее доблестью сделалось искусство портретной миниатюры (Н.Хилиард, И.Оливер), развившейся под влиянием немца Г. Гольбейна, и мировой вклад в сферу литературы (романа –Т.Мор), поэзии, драматургии и театра (Филипп Сидни, Бен Джонсон, У.Шекспир, Джон Донн), в связи с которым Л.Е.Пинский заметил, что плоды гуманистической ренессансной культуры в Англии были «самыми поздними, но и самыми зрелыми».

К ряду творческих завоеваний мастеров Северного Возрождения и шире – многосоставной в концептуальном плане культуры XVI столетия - следует отнести также литературу (Ф.Рабле, Маргарита Наваррская), Франции, ее архитектуру («замки Луары», ярко воплотившие стадийный переход от замка к дворцу и садово-парковому комплексу), скульптуру Гужона и Жермена Пилона, созданные итальянскими мастерами монументальные живописные циклы Фонтенбло, французский карандашный портрет (Ф.Клуэ, бр. Дюмустье).

Германию представляет скульптура Тильмана Рименшнейдера, Ф.Штоса и семьи Фишеров, творчество великих живописцев «эпохи Дюрера» - Грюневальда, Кранаха, Бальдунга Грина, Гольбейна и мастеров Дунайской школы, внесших вклад в создание бытовой картины и пейзажа как самостоятельного жанра.

Нидерланды в лице Босха и Брейгеля дают североевропейский, быть может, наиболее полемичный по отношению к итальянскому, вариант мучительно противоречивого перехода к неклассическому образу мира и человека – через сатиру, гротеск, через чудовищное, ужасное, через уничижение возвышенного – к новым гуманистическим ценностям XVII столетия и ранней буржуазной эпохи.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина по выбору, читается для магистров первого года обучения и относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Философия», «Культурология».

4. Уровень высшего образования

Магистратура.

5. Год и семестр обучения

Магистратура 1 курс, 1-2 семестры.

6. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, в осеннем семестре - 36 академических часов лекций и 36 академических часов самостоятельной работы студента; в весеннем семестре - 34 академических часов семинаров и 38 академических часов самостоятельной работы студента

7. Форма обучения

Очная.

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:

- основные этапы истории искусств, проблемы и направления развития художественной культуры эпохи Северного Возрождения

- подходы современной науки к интерпретации основных тенденций художественного развития этого времени и связь с развитием смежных дисциплин, обеспечивающих ориентацию в междисциплинарных вопросах (литература, музыка, театр, философия, история культуры).

Уметь:

- применять полученные знания в научно-исследовательской работе

Владеть:

- навыками художественно-образного, иконологического и иконографического анализа применительно к произведениям искусства и художественной культуры.

9. Входные требования для освоения дисциплины.

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной дисциплины: русский язык и культура речи, иностранный язык, история Западной Европы, история искусства и культуры Итальянского Возрождения.

10. Учебно-тематический план

№	Разделы и темы	Всего (ак. час.)	Контактная работа (ак.час.)		
			Лекции	Семинары	Формы контроля
1	Тема 1. Понятие Северного Возрождения (по Бенешу). Краткая характеристика основного вклада искусства Нидерландов, Германии, Франции, Англии, Испании.	4	4		Текущий контроль
2	Тема 2. Искусство Нидерландов. Становление нового мировоззрения.	4	4		Текущий контроль
3	Тема 3. Герцогство Бургундское, художественные центры: Брюгге, Брюссель, Антверпен. Придворная и городская культура.	4	4		Текущий контроль
4	Тема 4. Интерьерный принцип трактовки действия. Независимость собственно художественного начала. Генетическая связь с миниатюрой. Новый тип человека. Овладение навыками центральной перспективы.	4	4		Текущий контроль
5	Тема 5. Творчество Яна ван Эйка. Раннее Возрождение в Нидерландах. Творчество Рогира ван дер Вейдена.	4	4		Текущий контроль
6	Тема 6. Мастера конца XV века и творчество Мемлинга. Иероним ван Акен по прозвищу «Босх».	4	4		Текущий контроль

7	Тема 7. Нидерландский романизм. Квентин Массейс, Ян Скорель, Ян Госсарт и др.	4	4		Текущий контроль
8	Тема 8. Питер Брейгель Старший.	4	2	2	Текущий контроль
9	Тема 9. Становление бытового жанра и натюрморта в нидерландской живописи конца XVI - начала XVII века (Питер Артсен и др.). Сложение концепции маньеристского портрета (Антонис Мор).	4	2	2	Текущий контроль
10	Тема 10. Искусство Германии по М.Я. Либману («Дюрер и его эпоха», М.: 1972 г.)	4	2	2	Текущий контроль
11	Тема 11. Новаторы 30-40-х гг.: Лукас Мозер, Ганс Мультер, Конрад Виц. Мастера 40-70-х гг.: Стефан Лохнер, Мастер жизни Марии, Мартин Шонгауэр.	4	2	2	Текущий контроль
12	Тема 12. Раннее Возрождение в изобразительном искусстве Германии. Алтарные комплексы Михаэля Пахера, Михеля и Грегора Эрхартов, Фейта Штоса. Скульптура XVI века: Тильман Рименшнайдер; литейная мастерская Петера Фишера Старшего.	4	2	2	Текущий контроль
13	Тема 13. Альбрехт Дюрер – живописец, график, теоретик искусства.	2		2	Текущий контроль
14	Тема 14. Лукас Кранах Старший. Основание Саксонской школы.	2		2	Текущий контроль
15	Тема 15. Дунайская школа живописи: Альбрехт Альтдорфер, Вольф Хубер. Становление жанра пейзажа.	2		2	Текущий контроль
16	Тема 16. Маттиас Грюневальд и Ганс Бальдунг Грин. Творчество Ханса Гольбейна.	2		2	Текущий контроль
17	Тема 17. Искусство Англии. Специфика художественного развития в Великобритании (разрыв с Римом и т.д.). Расцвет миниатюры (Ханс Гольбейн, Николас Хиллиард, Исаак Оливер).	2		2	Текущий контроль
18	Тема 18. Искусство Испании. Своеобразие становления испанского Ренессанса.	2		2	Текущий контроль

	Творчество Бермехо. Особенности испанской архитектуры.				
19	Тема 19. Творчество Эль Греко.	2		2	Текущий контроль
20	Тема 20. Искусство Франции. Зарождение ренессансных тенденций в недрах готики. Переворот в искусстве миниатюры. Творчество Жана Пюсселя, Андре Боневе и братьев Лимбурггов.	2		2	Текущий контроль
21	Тема 21. Творчество Жана Фуке и его предшественников (Ангерран Картон, Никола Фроман и др.)	2		2	Текущий контроль
22	Тема 22. Французская архитектура XV-XVI вв. Общая проблематика. Замки Луары. Переход от замковой архитектуры к дворцовой. Расцвет ренессансной культуры. Новый тип заказа.	2		2	Текущий контроль
23	Тема 23. Королевские резиденции Блуа, Шамбор, Фонтенбло. Становление садово-паркового комплекса. Французская скульптура эпохи Возрождения. Жан Гужон, Жермен Пилон и др. Монументальная живопись во дворцах Франциска I и Генриха II.	2		2	Текущий контроль
24	Тема 24. Живопись и графика французского Ренессанса (Жан Клуэ, Франсуа Клуэ, мастера школы Фонтенбло).	2		2	Текущий контроль
	ИТОГО	70	36	34	

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Разделы и темы	Самостоятельная работа (ак.ч.)	Виды самостоятельной работы	Оценка
Тема 1. Понятие Северного Возрождения (по Бенешу). Краткая характеристика основного вклада искусства Нидерландов, Германии, Франции, Англии, Испании.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 2. Искусство Нидерландов. Становление нового мировоззрения.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 3. Герцогство Бургундское,	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет

художественные центры: Брюгге, Брюссель, Антверпен. Придворная и городская культура.			
Тема 4. Интерьерный принцип трактовки действия. Независимость собственно художественного начала. Генетическая связь с миниатюрой. Новый тип человека. Овладение навыками центральной перспективы.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 5. Творчество Яна ван Эйка. Раннее Возрождение в Нидерландах. Творчество Рогира ван дер Вейдена.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 6. Мастера конца XV века и творчество Мемлинга. Иероним ван Акен по прозвищу «Босх».	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 7. Нидерландский романизм. Квентин Массейс, Ян Скорель, Иоахим Патинир и др.	3	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
Тема 8. Питер Брейгель Старший.	3	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
Тема 9. Становление бытового жанра и натюрморта в нидерландской живописи конца XVI - начала XVII века (Питер Артсен и др.). Сложение концепции маньеристского портрета (Антонис Мор).	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 10. Искусство Германии по М.Я. Либману («Дюрер и его эпоха», М.: 1972 г.)	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 11. Новаторы 30-40-х гг.: Лукас Мозер, Ганс Мультер, Конрад Виц. Мастера 40-70-х гг.: Стефан Лохнер, Мастер жизни Марии, Мартин Шонгауэр.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет

Тема 12. Раннее Возрождение в изобразительном искусстве Германии. Алтарные комплексы Михаэля Пахера, Михеля и Грегора Эрхартов, Фейта Штоса. Скульптура XVI века: Тильман Рименшнайдер; литейная мастерская Петера Фишера Старшего.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 13. Альбрехт Дюрер – живописец, график, теоретик искусства.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 14. Лукас Кранах Старший. Основание Саксонской школы.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 15. Дунайская школа живописи: Альбрехт Альтдорфер, Вольф Хубер. Становление жанра пейзажа.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 16. Маттиас Грюневальд и Ганс Бальдунг Грин. Творчество Ханса Гольбейна.	3	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
Тема 17. Искусство Англии. Специфика художественного развития в Великобритании (разрыв с Римом и т.д.). Расцвет миниатюры (Ханс Гольбейн, Николас Хиллиард, Исаак Оливер)	3	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
Тема 18. Искусство Испании. Своеобразие становления испанского Ренессанса. Творчество Бермехо. Особенности испанской архитектуры.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 19. Творчество Эль Греко.	3	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
Тема 20. Искусство Франции. Зарождение ренессансных тенденций в недрах готики. Переворот в искусстве миниатюры. Творчество Жана Пюсселя, Андре Боневё и братьев Лимбурггов.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 21. Творчество Жана Фуке и его	4	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет

предшественников (Ангерран Картон, Никола Фроман и др.)			
Тема 22. Французская архитектура XV-XVI вв. Замки Луары. Переход от замковой архитектуры к дворцовой. Расцвет ренессансной культуры. Новый тип заказа.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 23. Архитектура королевских резиденций: Блуа, Шамбор, Фонтенбло. Становление садово-паркового комплекса. Французская скульптура эпохи Возрождения. Жан Гужон и Жермен Пилон. Монументальная живопись во дворцах Франциска I и Генриха II.	3	Реферирование учебной литературы	Зачет/незачет
Тема 24. Живопись и графика французского Ренессанса (Жан Клуэ, Франсуа Клуэ, мастера школы Фонтенбло).	4	Подготовка научного доклада	Зачет/незачет
ИТОГО	74		

12. Учебная программа

Тема 1.

Понятие Северного Возрождения (по О. Бенешу, «Искусство Северного Возрождения». М., 1973). Краткая характеристика основного вклада искусства Нидерландов, Германии, Франции, Англии, Италии.

Общие черты Северного Возрождения:

- новый эмпиризм сквозь средневековый спиритуализм;
- новые формы живописной экспрессии;
- новое понимание природы;
- новое содержание портретного образа;
- новая картина мира;
- единство Возрождения, Античности и готики;
- соединение эстетического, религиозного, философского и естественнонаучного начал.

Развитие нового светского мировоззрения на Севере Европы. Пантеизм, мистика, натурфилософия, гуманизм.

Периодизация:

- Начало Возрождения: рубеж XV-XVI вв.
- Высокое Возрождение.

В Германии в начале XVI века: новое в немецком портрете и пейзаже, в экспрессии Грюневальда.

В Нидерландах: романизм, компромисс позднеготического и ренессансного, переходящий в маньеризм.

Во Франции – Раннее Возрождение XV в., Высокое Возрождение – XVI в. с переходом в маньеризм после 1530-х гг.

- Позднее Возрождение

Период Позднего Возрождения Бенеш связывает с французским искусством второй половины XVI века и творчеством Брейгеля.

Тема 2.

Искусство Нидерландов. Становление нового мировоззрения.

Течение *Devotio moderna* и его влияние в духовной жизни общества. Связь с наследием великих немецких мистиков (Мейстер Экхарт), приближенная к жизненной практике: идеал деловитости, честности, набожности, культ семьи, понятие «благочестивой повседневности». XIV век – мистика Иоганна Таулера, Иоганна Рейсбрука и др. «Братство общей жизни» в Девентере, основанное Герхардтом де Грооте.

Ядро философии Николая Кузанского, его труд «Об ученом незнании». Религиозный индивидуализм. Формирования личности через религию и мораль.

Тема 3. Герцогство Бургундское, художественные центры: Брюгге, Брюссель, Антверпен. Придворная и городская культура.

Рост светского знания.

1426 г.- основание университета в Лувене.

Двор бургундских герцогов. Архаизирующие тенденции, аристократизм, утонченность. Нидерландские ремесленные круги – ломка социальных перегородок, торговля, появление людей нового типа, падение роли духовенства.

Тема 4. Интерьерный принцип трактовки действия. Независимость собственно художественного начала. Генетическая связь с миниатюрой. Новый тип человека. Овладение навыками центральной перспективы.

Мастер из Флемалы (Робер Кампен), «Алтарь Мероде», 1427/28 г.

«Мадонна в комнате» (Лондон). Тип «бюргерской мадонны». «Мадонна у камина» (Санкт-Петербург, Эрмитаж). «Алтарь Генриха ван Верля».

«Мужской портрет», «Женский портрет» (Брюссель). Утверждение самостоятельной ценности человека.

Тема 5. Творчество Яна ван Эйка. Раннее Возрождение в Нидерландах. Творчество Рогир ван дер Вейдена.

Ян ван Эйк

Родился ок. 1390 г.

«Гентский алтарь», 1432 г. Брат Хуберт ван Эйк - инициатор заказа, автор программы. Образ преображенного человечества. Оптимизм, чувственность, богатство колорита. Новая живописная техника: темпера и масло – достижение Яна ван Эйка.

Портретное творчество («Портрет жены», 1439г, Брюгге.; «Портрет человека в тюрбане», Лондон; «Портрет четы Арнольфини», 1434 г., Лондон).

Шедевры тридцатых годов («Мадонна каноника ван дер Пале», 1436 г., Музей Грунинге, Брюгге; «Мадонна канцлера Ролена», Лувр, 1435-1436 гг.).

Рогир ван дер Вейден

«Снятие с креста», Прадо, ок.1437/38 г. «Алтарь Бладелена», 1456 г., (Берлин). «Святой Лука, пишущий Богоматерь» (Эрмитаж). Связь с готикой, драматизм мироощущения. Искусство портрета («Портрет Франческо д'Эсте» ок. 1460 г., Нью-Йорк; «Портрет рыцаря Золотого Руна», Брюссель ок. 1460 г.). Женские портреты (Вашингтон, Лондон, Берлин).

Тема 6. Мастера конца XV века и творчество Мемлинга. Иероним ван Акен по прозвищу «Босх» .

Гуго ван дер Гус (ок. 1440-1482 гг.)

«Алтарь Портинари», ок.1473-1476 гг., Уффици, Флоренция.

Мастера северных провинций Нидерландов.

Дирк Баутс (1410/20-1475 гг.), Гертген тот Синт Янс, Петрус Крестус. Менее выражено личностное, действенное, волевое начало, но скорее коллективность, нравственная, жизненная общность.

Центр бюргерской культуры – Гарлем. Популярность книги Фомы Кемпийского «Подражание Христу» («Imitatio Cristi»).

Творчество Мемлинга (1434/1435 – 1494гг.), последнего представителя золотого века нидерландской живописи. «Страшный суд», 1467-1472 гг. (Гданьск). «Мистическое обручение святой Екатерины», 1479г., Брюгге. Гладкое и элегантное письмо, гармонический строй образов.

Выдающийся портретист. «Диптих Мартина ван Ньювенхове», 1487г., Брюгге. «Диптих Томмазо и Марии Магдалены Портинари», 1472 г., Нью-Йорк. «Человек с медалью», 1471г., Антверпен. «Рака св. Урсулы», Брюгге, Музей Мемлинга.

Иероним ван Акен по прозвищу «Босх» (ок.1450-1517 гг.)

Бенеш о работах «Страсти Христа» и «Несение Христа» (Вена): «горячий прерывистый ритм людской толпы, обладающий глубоким выразительным смыслом».

Три периода творчества мастера:

Ранний период (1475-1480 гг.). «Семь смертных грехов», Прадо

Средний период (1480-1510 гг.). «Корабль дураков», ок.1490/1495 г., Лувр. Связь с сатирой Себастьяна Бранта 1494 года.

Большие алтари. «Воз сена» ок.1490/95 г., Прадо; «Сады земных наслаждений» ок. 1500/1505 г., Прадо; «Искушение св. Антония» ок. 1505/1510 г., Лиссабон.

Символика и гротеск.

Поздний период (1510-1516 гг.). Глубокая человечность и непосредственность личного переживания: «Блудный сын», после 1510г., Роттердам; «Осмеяние Христа», Лондон.

Тема 7. Нидерландский романизм. Квентин Массейс, Ян Госсарт, Ян ван Скорель и др.

Нидерланды XVI века. Романизм – космополитическая, аристократическая тенденция, пример латинизации быта и культуры, развитие светских антикизированных тенденций, укрепление связи с Римом и традиционным католичеством.

Первые два десятилетия XVI века – первый наплыв итальянских влияний.

Квентин Массейс (1466-1530 гг.). Следы итальянских воздействий, но база – старонидерландское искусство. «Алтарь страстей», 1508-1511гг., Антверпен. Становление бытового жанра: «Меняла с женой», Лувр.

Портреты: «Портрет Петра Эгидия», 1517г., Лондон (написан для Томаса Мора). «Портрет каноника Гардинера», ранее – Вадуц, собрание Лихтенштейн.

Ян Госсарт (ок.1478-1536 гг.), по прозв. «Мабюзе».

Связь с придворными кругами Брюсселя. Романизм как особая программа.

В 1508 г. вернулся из Рима. От национальной традиции: ювелирная четкость деталей и эмалевая гладкость поверхности, от итальянцев: мифологическая тематика, обнаженное тело, анатомия, светотень, перспектива и прочее.

«Нептун и Амфитрита» после 1516 г. «Даная», 1527 г., Мюнхен.

Около 30 портретов, «Портрет Бодуэна Бургундского», Берлин.

Ян ван Скорель (1495-1562 гг.). Зрелый романизм. «Семейный портрет» после 1530г. Кассель. «Мария Магдалина», Амстердам. Живописец, поэт, музыкант и священник. Комбинирует новации, но без большой идеи.

Тема 8. Питер Брейгель Старший (1525/1530 – 1569 гг.)

Пейзажист по призванию. Для него область идеала, красоты и гармонии – в природе. Искал того же у людей, но не находил.

Первый период – сильное влияние Босха, связь с низовыми духовными течениями. Среди современников обособлен («одиноким гением»).

1552г. – из Антверпена через Францию и Альпы путешествует в Италию. За 2 года посетил Флоренцию, Болонью, Рим. Вернулся в конце 1554 года. Специфический интерес к работам географов, нидерландца Абрахама Ортелиуса и болонца Сципио Фабиуса.

Универсализм мышления, антропоморфизм во взгляде на природу.

«Падение Икара», 1555-1558гг., Брюссель. Развенчание героического и мифологического начал.

Национальная тематика. «Фламандские пословицы», 1559 г., Берлин. «Битва Поста и Масленицы», 1559г., Вена. «Детские игры», 1560 г., Вена. Символизм и гротеск, близкие Босху.

Отражение трагической действительности эпохи революции и восстания против Испании. «Безумная Грета», 1562г., Антверпен. «Триумф смерти», 1562 г., Прадо. «Вавилонская башня», 1563 г., Вена. «Несение креста», 1564 г., Вена. «Избиение младенцев», Лондон.

Переезд в Брюссель. Новый идеал и оправдание человека. Гармоническое единство природы и «трудов и дней» человека. Пейзажные циклы. «Времена года»: «Охотники на снегу(январь)» 1565г., Вена; «Возвращение стада(ноябрь)» 1565 г., Вена; «Хмурый день (февраль)», 1565 г., Вена; «Сенокос», Прага; «Жатва» 1562 г., Нью-Йорк.

Народные сцены. «Крестьянский танец», Вена. «Крестьянская свадьба», Вена. «Сорока на виселице», Дармштадт (все работы ок. 1567-1568 гг.).

Снова разочарование в человеке. «Калеки», 1568г., Лувр и «Притча о слепых» 1568 г., Неаполь.

Выдающийся график и рисовальщик.

Тема 9. Становление бытового жанра и натюрморта в нидерландской живописи конца XVI - начала XVII века (Питер Артсен и др.). Сложение концепции маньеристского портрета (Антонис Мор).

Лука Лейденский (1494-1533гг.). Большое место занимает бытовой жанр вне иносказания и морализирования. «Страсти Марии Магдалины», гравюра. «Игра в шахматы» и др.

Питер Артсен (1509-1575 гг.) – представитель демократического бытового жанра. «Крестьянский интерьер», 1556г. «Кухарка», 1559 г., Брюссель. «Продавщица овощной лавки», 1567 г.

Иоахим Бейкелар (1530-1574 гг.). «Рыбный рынок», 1571 г., Антверпен. «На рынке», 1564 г., ГМИИ им. Пушкина.

Антонис Мор (1519 – 1576 гг.). Сложение концепции маньеристского портрета. Ученик Скореля, портретист. Один из первых примеров узкой специализации в изобразительном искусстве. Странствующий виртуоз. Работал в Риме, Лиссабоне, Мадриде, Лондоне и пр. В 1547 г. стал вольным мастером. Портреты начал писать с 1544 года. «Портрет кардинала Гранвеллы», 1549 г. Портреты Филиппа II (был его придворным художником), императора Максимилиана II, Марии Тюдор («Кровавой») – все в Прадо. «Портрет Вильгельма Оранского» («Молчаливого»), 1555г., Кассель. И др.

Тема 10. Искусство Германии по М.Я. Либману («Дюрер и его эпоха», М.: 1972 г.)

Германия: основные художественные центры (Нюрнберг, Аугсбург, Эльзас и Майнская Франкония, Швейцария, Верхний Рейн, Саксония).

Специфика становления Ренессанса. Роль печатной графики.

Расцвет гравюры делает художественный процесс более единым. С третьего десятилетия XV века идет борьба реформационных тенденций с католицизмом. В гуманизме главным становится этическое начало. Не столько творческий, сколько критический характер видения. Не столько поэтический, сколько научный. Николай Кузанский, Эразм Роттердамский, Конрад Целтис.

XV век – поздняя готика. Лишь к концу XV века побеждает ренессансное направление.

Вклад немецкого Ренессанса: создание чистого пейзажа и бытовой картины. Расцвет портрета.

Тема 11. Новаторы 30-40-х гг.: Лукас Мозер, Ганс Мюльчер, Конрад Виц.

Мастера 40-70-х гг.: Стефан Лохнер, Мастер жизни Марии, Мартин Шонгауэр.

Лукас Мозер (известен в 1420-30 гг.). Сцены жизни Марии Магдалины из «Тифенброннского алтаря» (1431 г.). Попытка передать конкретную среду, архитектуру и водное пространство.

Ганс Мюльчер из Ульма. «Головы пророков» в оформлении сидения хора собора в Ульме. Скульптурные образы Христа-Страстотерпца.

Конрад Виц (с 1431г. в Базеле, в 1434 г. принят в цех). Алтарь «Зерцало искупления человечества», Базель (сцена «Воины приносят питье царю Давиду», ок. 1435 г.). Был знаком с искусством Яна ван Эйка и Рогира. Статуарность, пластичность, контраст натуралистических фигур и абстрактного фона. «Чудесный улов», Нюрнберг. Шедевр мастера. «Синагога», Базель.

Стефан Лохнер (первые сведения 1442 г.). Работал в Кёльне. Умер в 1451 г. Близость к поздней готике.

«Мадонна в беседке из роз», 1440-е гг., Кёльн.

Мир рыцарской поэзии, влияние франко-фламандской миниатюры, рафинированность, изысканный колорит.

С 1450-ых гг. – постоянное воздействие нидерландской живописи, развитие печатной графики. Германия – ведущая страна в этой области.

«Мастер жизни Марии». Работал в 1460-70 гг. «Большой алтарь» (основная часть его – в Мюнхене). Влияние Рогира и Баутса, жанровая трактовка сюжета. «Благовещение», «Рождество Богородицы», «Голгофа с Марией и Иоанном». Конец XV века: контакты с Италией и Нидерландами.

Мартин Шонгауэр (ок. 1430/1435 – 1491гг.) Величайший гравер своей эпохи. Сохранилось 115 гравюр. Много картин погибло в период иконоборчества. «Святое семейство», Вена, ок. 1475/1480гг. «Домашний алтарь», миниатюрная техника. «Рождество», Берлин. «Мария в розовой беседке», 1473 г., Церковь св. Мартина, Кольмар (большой алтарный образ).

Гравюра занимает особое место в Германии, как нигде.

Ксилография – гравюра на дереве. Резали столяры, типографы, позднее – специалисты-резчики (по рисунку, сделанному художниками). Много позже, начиная с Дюрера, резать доски стали сами мастера.

Резцовая гравюра на металле. Авторская работа, выполняемая одним мастером. Значительные мастера появляются в этой области уже в 1440-х гг. В ксилографии только с 1470-80-х гг.

Шонгауэр – единственный большой мастер в области гравюры. Сцены народной жизни, библейские и евангельские сюжеты. Шедевр «Искушение св. Антония».

«Мастер игральных карт», 1440-ые гг. «Мастер домашней книги». Религиозные сюжеты и аллегории, турниры и пиры.

Монограммист E.S. 1460-ые гг. Игральные карты, изображение растений, цветов, животных.

Тема 12. Раннее Возрождение в изобразительном искусстве Германии. Алтарные комплексы Михаэля Пахера, Михеля и Грегора Эрхартов, Фейта Штоса.

Скульптура XVI века: Тильмана Рименшайдера. Литейная мастерская Петера Фишера Старшего.

Живописцы и скульпторы конца XV века. Появление новой формы церковного алтаря в связи с изменением ритуала. Вместо каменной менсы – синтез деревянной скульптуры и живописи, рассчитанный на новый характер восприятия. Более интимный и более личностный. Новый материал (не камень, а дерево). Ведущая роль цвета: деревянная скульптура покрывается левкасом и живописью. Такой алтарь не связан с архитектурой, может свободно перемещаться в интерьере церкви. Центральный короб содержит крупные статуи до двух метров в высоту. Боковые крылья – скульптурные рельефы или живопись. Параллельно развивается искусство эпитафии, также свидетельствующее о формировании новой личности.

Три выдающихся памятника конца XV века, знаменующие собой эпоху Раннего Возрождения в немецком искусстве. Огромные резные алтари нового типа получают распространение в разных центрах.

Михель и его сын Грегор Эрхарт. «Алтарный полиптих Богоматери со святыми», 1493-1494 гг., Вюртемберг.

Михаэль Пахер, «Алтарь св. Вольфганга», 1471-1481гг. Наиболее величественный из алтарей XV века. Общая высота – 11м., ширина при открытых створках – 6,5 м. Высота табернакля почти 4 м.

«In situ», церковь Санкт Вольфганг в Тироле. В центральном коробе сцена коронования Марии со св. Вольфгангом и св. Бенедиктом. 1482-1483 гг. – «Алтарь отцов церкви» с изображением св. Иеронима, Августина, Григория и Амвросия. Отражение ренессансных традиций. Изображение ориентировано на зрителя.

Фейт Штос (польск. Вит Ствош, ок. 1455-1533 гг.)

Главный алтарь Мариацкого костела в Кракове, 1477-1489 гг. В центре «Успение Марии». На боковых крыльях – рельефы христологического цикла. Драматизм, характерность, крупная форма, экспрессия.

Украшение паникадила для церкви св. Лаврентия в Нюрнберге, «Благовещение» 1517 – 1518 гг.

Ганс Плейденвурф. Его мастерскую унаследовал Михаэль Вольгемут, учитель Дюрера, 1434-1519 гг. В его мастерской стали делать рисунки для книжных иллюстраций. Расцвет ксилографии. В Майнце выпустили «Путешествие в святые места» Брейденбаха, 1486 г. «Хроника» Г.Шеделя, печатня Антона Кобергера, Нюрнберг, 1493 г.

Скульптура Германии (XV - начало XVI века).

Тильман Рименшнайдер

«Тайная вечеря». Центральный короб Алтаря Святой Крови церкви св. Иакова в Ротенбурге. Неокрашенное дерево, 1501-1504 гг.

«Вознесение Марии». Центральная часть Алтаря Марии церкви в Креглингене. 1505-1510 гг.

«Надгробие Рудольфа фон Шеренберга» (камень, ок.1495 г., Собор Вюрцбурга).

Петер Фишер Старший (1460-1529 гг.)

«Рака св. Зебольда» (1508-1519 гг., церковь св. Зебольда в Нюрнберге).

Король Артур – одна из 28 фигур, украшающих гробницу Максимилиана I в придворной церкви в Иннсбруке. Целиком круглая статуя в натуральную величину, в чистом контрапосте (бронза).

Тема 13. Альбрехт Дюрер – живописец, график, теоретик искусств.

Даты жизни: 1471-1528 гг.

Основатель и крупнейший представитель немецкого Возрождения. Величайший художник Германии. Ученик М. Вольгемута. Несколько десятков картин, ок. 250 ксилографий, более 100 резцовых гравюр, много сотен рисунков.

4 периода деятельности:

- Годы учения и странствий до 1495г.
- Первый расцвет (1495-1505г.)
- Второе путешествие в Италию (1505-1507 гг.). Расцвет искусства гравюры, декоративные работы (1505-1520 гг.).
- Поздний период (1520-1528гг.).
- Воинствующий реализм, научные основы творчества, новаторство, связанное с особым положением Дюрера-человека (ремесленник по рождению превращается в свободного мастера). Особая атмосфера Нюрнберга. Человек интеллигентного труда. Интерес к Италии

«Автопортрет» 1484 года, Вена. Серебряный штифт

«Автопортрет» 1493 года, Лувр.

Первое путешествие в Италию. Путевые зарисовки (акварель, гуашь):

«Вид города Трент», 1495, Бремен; «Вид Арко» (Лувр) и др.

В 1495-1505гг. преимущественно работает как гравёр. Резцовая гравюра на меди, светские аллегорические темы. Ксилография – религиозные композиции. Сам стал издателем своих гравюр (переворот!). «Немезида» (или «Большая Фортуна»), нач. 1500-ых гг. «Адам и Ева», 1504г. «Крестьянин и его жена».

Ксилографии – демократический жанр. 15 листов «Апокалипсиса». Широкая аудитория в Германии накануне крестьянской войны. «Четыре апокалиптических всадника», «Запечатление 144тыс. праведников» и др.

Гравюрный цикл «Жизнь Марии» 1502-1505г.

Ок. 1500 г. Якопо де Барбари приезжает в Нюрнберг. Дюрер добивался от него ренессансных тайн пропорции и перспективы. Первые результаты сконструированных фигур. Группа акварелей, начало 1500-ых гг.: «Заяц», 1502 г. «Большой кусок дерна», 1503 г. «Букет фиалок» и др. Вена, Альбертина.

«Автопортрет» 1498г., Мадрид. Работа итальянского типа, образ нового человека, ощущает себя как принадлежащего к классу «благородных».

«Автопортрет» 1500г., Мюнхен. Христоморфное изображение в год ожидавшегося конца света.

Алтарь Паумгартнеров, не ранее 1498 года. Центральная створка - «Рождество».

«Поклонение волхвов», 1504 г., Уффици. Ренессансная композиция. Радость бытия.

Высший расцвет приходится на 1505-1520 гг. 1505-1507 гг. – второе итальянское путешествие. «Праздник четок» («Праздник венков из роз») для церкви Сан Бартоломео по заказу немецкой колонии в Венеции, Прага, 1506г. Влияние венецианской живописи Высокого Возрождения (Джорджоне, Тициан)

«Портрет молодой венецианки», 1505 г.

«Картина всех святых» (или «Поклонение Святой Троице»), 1511г, Вена.

Графика. Серия «Страсти Христовы» – 16 листов. «Малые страсти» – 37 листов в технике ксилографии.

1513-1514гг. – три гравюры, т.н.«мастерские гравюры»: «Рыцарь, смерть и дьявол», 1513г. (в основе трактат Э. Роттердамского «Руководство христианского воина»); «Св. Иероним в келье», 1514 г., «Меланхолия 1», 1514 г. Э. Панофски: отчаяние от невозможности познать тайну мироздания, «ибо ложь содержится в нашем знании и так крепко засела в нас темнота, что следуя ощупью мы впадаем в ошибки».

«Портрет матери», 1524 г., Берлин.

1515 г. – «Триумфальная арка Максимилиана» (3,4 на 2,92 метра, самая большая гравюра всех времен, на 192 досках).

Поздние пейзажи, натурные зарисовки и портреты. «Портрет молодого человека», 1521 г., Дрезден. Человек эпохи Реформации.

«Четыре апостола», 1526 г. Завещание Дюрера, обращенное к городскому совету Нюрнберга. Самый ренессансный образ. Этические и проповеднические моменты – чисто немецкая черта.

Последние годы – теоретические труды. 1525 г. – «Руководство к измерению циркулем и линейкой», «Геометрия для художников», «Руководство к укреплению городов, замков и крепостей», «Четыре книги о пропорциях человека».

Тема 14. Лукас Кранах Старший. Основание Саксонской школы.

Лукас Кранах Старший (1472/3-1553 гг.)

В XVI веке считался вторым после Дюрера. В XVII веке забыт, возрожден романтиками как носитель «истинно немецкого начала».

С 1503/4 года самостоятельно работает. В 1520-ые гг. растворяется в продукции в мастерской.

«Портрет Иоганна Куспиниана», 1502-1503 гг., Вена. Медик и историограф. Тип портрета ученого. Ренессансная гуманистическая направленность.

«Отдых на пути в Египет», 1504 г., Берлин. Сказочность, лиризм, северный колорит. Типичное произведение немецкого Ренессанса.

Переезд в Виттенберг. «Алтарь св. Екатерины», Дрезден, 1506г. Екатерина – покровительница ученых и учащейся молодежи. Стилистический разноречивый, признаки замешательства.

Основание Саксонской школы живописи. Гуманистические интересы.

«Венера и Амур», 1509г., Эрмитаж

«Нимфа источника», 1518 г., Лейпциг

Вклад в развитие пейзажа. Светский гедонизм и сказочность – секрет успеха Кранаха.

1530-ые гг. – стандартизация образов. Воспроизведение и тиражирование мастерской почерка мастера. «Юдифь», «Магдалина».

«Портрет герцога Генриха Благочестивого Саксонского и его жены Екатерины Мекленбургской», 1514 г., Дрезден. Сознательная архаизация.

Тема 15. Дунайская школа живописи: Альбрехт Альтдорфер, Вольф Хубер. Становление жанра пейзажа.

Первая половина XVI века, территории: Регенсбург, Линц, Зальцбург. Реализм в сказочной оправе, фантазия, чувство природы, переживание грандиозности мира. Человек – часть природы. Своеобразный пантеизм.

Альбрехт Альтдорфер (ок. 1480-1538 гг.). 1506г. – первые рисунки и гравюры. 1507 г. – первые картины.

Гравюры на меди. 1511 год – первые пейзажи.

«Лесной пейзаж с битвой св. Георгия», Мюнхен, пергамент, наклеенный на доску, 1510 год.

«Дунайский пейзаж близ Регенсбурга», 1520 г., Мюнхен. Чистый пейзаж. Есть еще один пейзаж с мостиком в Лондоне (пергамент наклеенный на дерево). Связь с книжной миниатюрой. Законченность композиции, тонкость живописи.

«Вид на замок Верт и Дунай», 1528 г.

«Битва Александра Македонского с Дарием», 1529 г., Мюнхен. Космизм, грандиозность видения, достойная Брейгеля и Тинторетто. Основа – пейзаж.

Вольф Хубер (1485-1553 гг.)

«Поклонение волхвов», ок. 1512 г., собрание Тиссен.

Северное небо, ели, интимность чувства природы.

Тема 16. Маттиас Грюневальд и Ганс Бальдунг Грин. Творчество Ханса Гольбейна.

Маттиас Грюневальд (1470/75-1528 гг.). Настоящее имя Матис Нитхарт-Готхарт. 1503 год – первые произведения, а последние – в 1525г.

Работал для майнцского архиепископа. Главное произведение – «Изенгеймский алтарь», ныне в музее города Кольмар. Открытые створки, центральная панель – «Распятие» 1515г. Символическое таинство жертвы Христа. Идея божественной справедливости.

Створки. «Рождество», вдохновлено откровениями св. Бригитты XIVого века. «Воскресение и преображение Христа», «Св. Себастьян», «Искушение св. Антония».

«Встреча св. Эрзама и Маврикия», Мюнхен, для монастыря в Галле, по заказу епископа А. Бранденбургского, ок. 1525 года. Крупная форма, чувство материального, интенсивный колорит. Нет готицизма.

«Мадонна в саду» (так называемая «Штуппахская Мадонна»), 1517-1519 гг. Тонкое чувство пейзажа и атмосферы.

Ганс Бальдунг, по прозвищу Грин (1484/85-1545 гг.).

Особый интерес вызвал на рубеже XIX-XX вв. Привлекло демоническое начало, близость к экспрессионистам. Натурфилософия гуманизма, кабалистика, увлечение магией, тайные культы эльзасских крестьян. Не ремесленник, из гуманистической среды. В Страсбурге заказчики – придворные круги. Близость с С. Брантом, Г. фон Гуттенем и др. Только для знатных горожан и просвещенной гуманистической верхушки. Не был религиозен и презирал чернь. В реформационную эпоху остался католиком. Гуманистическая аллегория, античная мифология и портреты. Внимание к форме с переходом в манерность.

В мастерской Дюрера в 1503-1507 гг., с 1509 года в Страсбурге.

Сюжеты: «Ведьмы», «Парки», «Адам и Ева». Связь людей с духами, колдовством, вера в них.

1487г. – выход трактата «Молот ведьм» (Генрих Крамер, Якоб Шпренгер), систематизация деяний колдунов и ведьм.

Начало XVI века – эпидемия охоты на ведьм. Эсхатология, тема смерти (смерть царит над жизнью, побеждает молодость и красоту)

1509-1511 гг. – «Красота и смерть», Вена

С 1512 г. – во Фрайбурге-им-Брайсгау. Взлет его искусства. «Большой алтарь собора», 1513-1516гг. (посвящен Марии, праздничный). Центральная доска «Коронование Марии в окружении апостолов», на обороте «Голгофа».

«Рождество», 1520 г., Мюнхен

«Женщина и смерть», 1517г., Базель. Агрессивность смерти, чувственность и страх.

Творчество Ханса Гольбейна

(1497/98-1543гг.)

Из Аугсбурга. Рисунки с натуры. С 1515г. в Базеле (университет, интеллектуальный центр).

1518-1519 гг. – Италия, Милан. 1519-1526 гг. – снова Базель. Портреты, алтари, стенные росписи.

«Портрет юноши в красном берете». «Портрет юриста Бонифация Амербаха», 1519 г., Базель. «Христос в гробу», 1521 г., Базель. Возможно, восходит к византийском плащаницам, связь с пасхальной литургией.

1523 – «Портрет Эразма Роттердамского», Лувр.

1524г. – «Портрет Томаса Мора», два варианта. «Портрет семьи Томаса Мора», 1527г. (сохранился лишь рисунок). Первый светский групповой портрет на Севере.

Ок 1526г. – «Мадонна бургомистра Майера», Дармштадт (Дрезден – копия). Итальянский тип алтарного образа.

1528-1529 гг. – «Портрет жены и детей», Базель. Особая эмоциональная выразительность.

1532г. – отъезд в Англию. «Портрет купца Георга Гиссе», Берлин.

Шедевр Гольбейна – «Портрет французских послов» (Жана де Дентевиля и Жоржа де Сельва), 1533 г. Лондон.

С 1536г. – придворный художник английского короля Генриха VIII. Придворные портреты, рисунки для ювелирных изделий, миниатюры.

1543г. «Автопортрет», Уффици. Рисунок цветным мелом на бумаге. Умер в 1543 году от чумы.

Тема 17. Искусство Англии. Специфика художественного развития в Великобритании (разрыв с Римом и т.д.), расцвет миниатюры (Ханс Гольбейн, Николас Хиллиард, Исаак Оливер)

Разрыв с Римом в 1530-е годы, отсутствие прямых итальянских влияний в сфере изобразительного искусства. Становление английской национальной живописной школы задержалось вплоть до XVIII века. Особенность Англии – замечательное развитие миниатюры. Зачинатель – Гольбейн («Портрет Анны Клевской», 1539; «Портрет миссис Джейн Смолл», 1540).

Английские мастера: Николас Хиллиард (1547-1619 гг.) и Исаак Оливер.

Николас Хиллиард, «Юноша среди роз», ок. 1587 г., Лондон. Любовная линия. Роза – эглантин, символ королевы Елизаветы. Вероятный портрет Роберта де Вере, графа Эссекса, в возрасте 22 лет. Символика цвета – сочетание черного и белого. Значение орнаментального начала, наследие кельтов. Средневековая рыцарская культура, авантюрный роман, влияние на Возрождение при дворе Елизаветы I. Гуманистический идеал – «зоркость придворного, речь ученого, сила военного», свободное владение итальянским языком. Теоретический труд Хиллиарда «О природе искусства миниатюры». Техника, технология, условия работы, характер моделировки, пигменты и т.д. «Портрет неизвестного молодого человека в возрасте 24 лет», 1576г., Лондон. «Роберт Дадли, граф Лестер», Лондон. «Портрет королевы Елизаветы», ок. 1575 г., Лондон «Алиса Хиллиард в возрасте 22 лет», 1578 г., портрет жены художника. Необычайная тонкость и живость характеристики. «Сэр Уолтер Райли», ок. 1585 г., Лондон. «Портрет юноши на фоне пламени», Лондон. «Портрет королевы Елизаветы», ок. 1600 г., Лондон.

Исаак Оливер.

Развитие принципов светотеневой моделировки, нарушающее органичность стилистики миниатюры как искусства.

«Мужчина в черном», ок. 1590-1600 г., Лондон
«Роберт де Вере, второй граф Эссекс», после 1596 г., Лондон
«Ричард Бойл, граф Корк»
«Неизвестная женщина», 1596-1600г., Лондон. Шедевр мастера в серо-серебристых полупрозрачных тонах.
«Сэр Ричард Левисон» 1595 г., Лондон
«Женщина в маскарадном костюме», 1609 г.
«Сэр Ричард Саквилл, третий граф Дорсет», 1606 г.

Тема 18. Искусство Испании. Своеобразие становления испанского Ренессанса. Творчество Бермехо. Особенности испанской архитектуры.

Конец испанской Реконкисты в 1492г. Падение Гранадского халифата. Культурные особенности Испании в XVI веке: развитие пикареского романа (маньерсим), новой, ренессансной драматургии. Лопе де Вега.

Своеобразие испанской архитектуры, влияние арабского наследия в чередовании архитектурных стилей.

Изобразительное искусство: мощное воздействие средневековой матрицы. Начало ренессансной тенденции под влиянием Италии. Живописная школа Валенсии.

Затем выдвигание на первый план Севильской школы.

Бартоломе Бермехо. Характерный тип мастера, переезжающего из одного центра в другой, синтезирующего в своем творчестве различные местные влияния и нидерландское воздействие. Шедевр - алтарный образ «Сан-Диего де-Силос». Крупная форма в сочетании со средневековой стилистикой. Пестрота местных локальных школ при отсутствии крупных индивидуальностей.

Тема 19. Творчество Эль Греко.

Наиболее значительный мастер испанской живописи рубежа XVI-XVII вв. Доменико Теотокопули, по прозв. Эль Греко (1541-1614 гг.). Уроженец острова Крит, ок. 1566/67 г. переезжает в Венецию, работает в мастерской Тициана, испытывает влияние Бассано,

увлекается Микеланджело, испытывает воздействие маньеризма. После недолгого пребывания в Риме, приезжает в Мадрид через 1,5 года.

«Эсполио» 1577-1579 гг. (Мюнхен) для ризницы собора в Толедо. Барельефная беспространственная композиция, влияние «Обращения Савла» Микеланджело. Характерная испанская специфика сюжета - «Раздевание Христа». Постепенное вытеснение венецианских элементов, огромный успех композиции, сохранилось 16 реплик. «Кающаяся Мария Магдалина», 1580 г., Будапешт.

Монастырь Эскориал, собор св. Лаврентия, заложен в день окончания Тридентского собора. Для Эскориала Эль Греко написал «Мученичество св. Маврикия», 1580 г. Изображение римского «фиванского» легиона (при императоре Максимиане Геркулии), воины которого отказались исполнять языческие обряды и были полностью истреблены). Хосе Ортега-и-Гассет истолковал картину как призыв к смерти.

«Портрет дона Антонио де Коваррубиас», Толедо. Широко образованный гуманист: знал латынь, греческих философов, юрист и филолог. Огромный авторитет в университетских кругах. Университет Толедо стоит в одном ряду с Болоньей и Саламанкой.

«Портрет неизвестного с перстнем на большом пальце», Прадо, 1680-ые гг. Вероятно, Родриго де ла Фуэнте, знаменитый врач.

«Похороны графа Оргаса» 1586/1588 гг., Толедо. Шедевр мастера. Изображение «Чуда 1312 года», которое свершилось в присутствии 15 свидетелей. Когда при погребении графа Оргаса явились св. Стефан и св. Августин, чтобы принять участие в таинстве. Эль Греко получил точное предписание, что нужно показать. Изображения свидетелей – натурные зарисовки с их потомков. В ритуале принимает участие мальчик-служка, сын Эль Греко (Хорхе Мануэль).

Религиозные композиции (1590 – 1600 гг.)

«Святой Мартин и нищий», 1597-1601 гг., Вашингтон

«Христос в Гефсиманском саду», начало 1600 г., Лондон, Будапешт и др. (несколько вариантов). Живописная феерия.

Портреты

«Портрет кардинала Гаспара де Кирога в виде св. Иеронима» (посмертный), после 1594 г.

«Портрет Великого Инквизитора Фернандо Ниньо де Гевара», 1600 г., Метрополитен. Крупная личность, просвещенный человек и вместе с тем – носитель зла.

«Портрет Фра Ортенсио Парависино», 1609 г., Бостон. Образ католического поэта с чертами религиозного вдохновения.

Первый самостоятельный пейзаж в испанской визуальной культуре - «Вид Толедо», 1610-1614 гг., Нью-Йорк.

Тема 20. Искусство Франции. Зарождение ренессансных тенденций в недрах готики. Переворот в искусстве миниатюры. Творчество Жана Пюсселя, Андре Боневе и братьев Лимбург.

Возрождение во Франции. Начало XIII века, зарождение ренессансных тенденций в недрах готики. Новые веяния ранее всего проявились в миниатюре, в этом особенность художественного развития Франции. XII-XIV вв. – переход создания иллюминированных рукописей от монахов в руки городских мастеров. Заказчики, главным образом, – миряне. Начало светского периода в истории рукописной книги. Индивидуальное потребление. Соответствующие задачи: бытовые сцены, пейзаж, портрет.

Распространение светской тематики (романы, хроники). Ранний

Ренессанс во Франции: «Часослов Жанны д'Эвре» (Метрополитен). Возрождение жанра станкового портрета: «Портрет Иоанна Доброго», 1360г. Лувр (Жерар Орлеанский – предполагаемый автор).

«Портрет Людовика II Анжуйского», ок. 1412 г., Париж.

«Женский портрет», ок. 1410 -1415 г., Вашингтон.

Шпалерность, культ изысканной арабески, но человек не теряется в декоре.

Мастер часослова маршала Бусико

«Великолепный часослов герцога Беррийского», ок. 1406-1416 гг., Шантийи. Создатели - братья Лимбурги: Поль, Жан, Эрман. Календарный цикл – источник французского Ренессанса. Картины природы с особенностями времен года и сезонных занятий людей. Богатство живых наблюдений, тонкость колорита.

1415 г. – Битва при Азенкуре, поражение, англичане захватывают полстраны. Мрачная полоса, 1420 г.– падение Парижа. Народная война Жанны д'Арк, Жакерия. К 1440 году начало подъёма.

«Мастер Благовещения из Экса», 1442-1443гг, Экс-ан-Прованс. Завоевание трехмерного пространства и объемной пластики.

Тема 21. Творчество Жана Фуке и его предшественников (Ангерран Картон, Никола Фроман и др.)

Ангерран Картон

Работает в1444-1466 гг. Связь с пластикой соборов, линейная арабеска. Север Франции, знал фламандцев. Глыбообразные складки, вещественность.

«Коронование Марии», 1453-1456 гг., Вильнев-дез-Авиьнон. Образ мира, охватывающий землю и небо. Сияние красок.

«Пиета» из Вильнев-дез-Авиьнон, 1454-1456 гг., Лувр.

Мастер короля Рене

Иллюстрации к роману «Сердце, плененное любовью», 1465г., Вена.

Опыт использования ночного освещения.

Николя Фроман

При дворе короля Рене работал Николя Фроман между 1465 и1484гг. «Неопалимая купина» (триптих), ок. 1476 гг., Экс-ан-Прованс.

Жан Фуке (ок. 1420-1477/1481 гг. , родом из Тура, «добрый мастер», как отозвался о нем итальянский архитектор Аверлино Филарете.

1445-1447 гг. – Италия. Во время Флорентийского Собора писал портрет папы Евгения IV (не сохранился). Фуке близок к поэтике Вийона, строг к людям, не обольщается на их счет, разносторонен.

«Часослов Этьена Шевалье», ок. 1450-1460 гг., Шантийи.

Новое слово, изображение человеческого тела, передача движения, перспективы и прочего. Очевидные итальянские влияния.

«Рождество богородицы». Глубинное пространство, чередование планов – завоевание третьего измерения. Тенденция к станковизации.

«Рождество Иоанна Крестителя». Первый крупный мастер станковой картины во Франции. Особенно важное место занимает портрет.

«Карл Седьмой», Лувр. Вялость, уныние, нерешительность. Идея парадности и репрезентативности.

«Диптих из Мелена», ок. 1450 г. Левая панель - «Этьен Шевалье со св. Стефаном», Берлин. Смелость, энергия, характерность. Изображение заказчика со святым патроном.

Вторая панель диптиха – «Богоматерь с младенцем», Антверпен. В образе Богоматери – возлюбленная короля Агнесса Сорель.

В 1931 г. в Нуайоне близ Тура обнаружена «Пьета» – работа Фуке 1460-1470 гг. Донатор изображен крупно, как религиозные персонажи.

Миниатюры Фуке: «Часослов Жувенеля дез Юрсена»; «Большие французские хроники», 1460 г. Париж. Два эпизода, после которых разворачивается рассказ: «Въезд Иоанна Доброго» и «Нахождение Дагоберта»; «Иудейские древности», ок. 1470 г., Париж.

Тема 22. Французская архитектура XV-XVI вв. Замки Луары. Переход от замковой архитектуры к дворцовой. Расцвет ренессансной культуры.

Экономический подъем, освоение книгопечатания, расцвет литературы, творчество Клемана Маро, Ронсара и поэтов «Плеяды». Роман Рабле выдвигает французскую словесность в авангард европейской культуры. Успехи гуманитарных наук и медицины.

С 1421 года изучение курса древнегреческого и древнееврейского языков в дополнение к латыни. Расширение деятельности гуманистов. Наиболее значительный из них - Лефевр д'Этапль (1455-1537 гг.). Его ученик Гийом Бюде и др.

Основание при Франциске I Коллеж де Франс в 1529г. Франциск I покровительствует искусствам. Сестра короля Маргарита Наваррская – писательница, ее двор – центр духовной жизни.

Начало реформы религиозной жизни. Обострение религиозной борьбы к середине и второй половине XVI века. 9 религиозных войн. Варфоломеевская ночь (ночь на 24 августа 1572 года). Нация на грани самоуничтожения. Появление «партии политиков», которые ставят национальные интересы выше идеологических противоречий.

Впервые ведущую роль начинает играть светское гражданское строительство: замки, дворцы, ратуши. Ориентация на определенного заказчика, индивидуального владельца. Наложило отпечаток на всю культуру эпохи. Изысканная лирическая тональность.

Город еще на средневековых позициях, в основном идет преобразование замков в дворцы и усадьбы. Замки Луары как воплощение мечты о счастье в неблагополучный век, об идеальном жилище, о радости жизни. Местность называлась «садом Франции». Раскрепощение чувства, слияние с природой. Обращение к античности и опыту Ренессанса в Италии.

XVI век во Франции – эпоха блистательного развития, завершение территориального объединения страны: присоединены Пикардия, Прованс, Бургундия, Бретань. Короли: Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I.

Работали на объединение страны и укрепление единовластия. Формирование во Франции абсолютной монархии.

К началу XVI века одно из самых могущественных государств в Западной Европе. Утверждение Парижа как общенациональной столицы. Возведение Лувра.

Тема 23. Архитектура королевских резиденций: Блуа, Шамбор, Фонтенбло. Становление садово-паркового комплекса. Французская скульптура эпохи Возрождения. Жан Гужон, Жермен Пилон и др. Монументальная живопись в покоях Франциска I и Генриха II в Фонтенбло.

Амбуаз (1492 -1498гг.) начал перестраивать еще Карл VIII. Потом Амбуаз превратился в замок Людовика XII и Анны Бретонской (под влиянием итальянских впечатлений). Часовня, где похоронен Леонардо да Винчи построена уже при Франциске I (1496 г.).

Замок Блуа (Симон Гишар и Жак Сурдо и др.).

Шамбор (1519-1559 гг.) – замок «спящей красавицы», возможно, участие в проектировании Леонардо да Винчи. Фантазийность, живописность.

Фонтенбло (Жиль ле Бретон, Себастьяно Серлио, Филибер Делорм) – первоначально охотничий замок, заложен в XII веке на юге от Парижа.

Перестроен в XVI в. (затем перестройки с 1527 года вплоть до XIX века). Азе-ле-Ридо и др. 1540-1570 гг. Зрелая и Поздняя стадия Возрождения. Ф. Делорм, Замок Анэ. Жан Бюллан, Пьер Леско (Лувр) и др.

Замок Блуа. Крыло Людовика XII (1498-1503 гг.)

Крыло Франциска I (1515-1524 гг., северное).

Облицовка белым мрамором, этажность

Классические пилястры, мотив балюстрад, сквозная аркада, близость к ренессансной вилле. Лестница – спираль, вынесенная на фасад. Ажурность, пластичность, динамика, игра света и тени.

Шамбор (1519-1559 гг.) Одна из самых поэтических творений. Лестница спиральная с двумя не соединяющимися маршами. Закончена после смерти Франциска I.

Замок Шенонсо – 15-17 вв. (Ф. Делорм для Дианы де Пуатье, фаворитки Генриха II).

Французская скульптура эпохи Возрождения. Жан Гужон, Жермен Пилон и др.

Центральная фигура в французской скульптуре того времени – Жан Гужон (1510 - после 1568 гг.). Участвовал в создании многих ренессансных ансамблей. «Фонтан невинных» 1547-1549 г., Париж. «Зал кариатид» в Лувре, 1540-е гг. Надгробие Луи де Брезе.

Гробницы Генриха II и Екатерины Медичи в Сен-Дени (1563-1570 гг.). Скульптор Жермен Пилон.

«Три грации» с погребальной урной для сердца Генриха Второго, мрамор, ок. 1563г.

Надгробие Валентины Бальбиани, 1572-1584 гг., Лувр

«Оплакивание Христа», бронза, 1580-ые гг., Лувр

«Нимфа Фонтенбло» (рельеф, бронза).

Монументальная живопись в покоях Франциска I и Генриха II в Фонтенбло.

«Дом столетий, истинное жилище королей». Центральный корпус и Двор Белой лошади. Овальный двор, корпус Серлио.

Фресковая декорация: Россо Фьорентино (1494-1540 гг.). Приглашен в 1530 году вместе с Франческо Приматиччо.

Галерея Франциска I (1533-1540 гг.). Прославление мудрого монарха. Скульптурная декорация, высокий рельеф, пластически насыщенные формы с маньеристскими чертами. Длина галереи 58 метров. Сюжеты: «Даная» (Россо Фьорентино и Приматиччо), «Источник молодости» (Россо Фьорентино), «Венера и Амур».

Бальный зал галереи Генриха II (1540-1550 гг.).

Жан и Жюст де Жюст. Гробница Людовика XII в Сан-Дени, мрамор, 1517-1531 гг., сложение типа французского надгробия. В верхнем ярусе Людовик XII и Анна Бретонская, на коленях молятся у алтарей, изображены живыми. В нижнем ярусе на саркофагах мертвые обнаженные тронутые разложенные тела.

Тема 24. Живопись и графика французского Ренессанса (Жан Клуэ, Франсуа Клуэ, мастера школы Фонтенбло).

Станковая живопись и графика французского Ренессанса.

Жан Клуэ (1475/85-1541). Жил и учился в Валансьене.

В 1516 году – художник при короле Франциске I.
«Портрет Франциска I», ок. 1530 гг., Лувр. Орнаментальная трактовка плоскости.
Ему же принадлежит портрет Луи Клевского (академия Каррара в Бергамо).

Расцвет портрета с 1540-1560-х гг.

Ведущий мастер – Франсуа Клуэ, друг поэтов (Ронсар посвящал ему стихи).

«Портрет Карла IX в детстве», 1560 г.

«Портрет Карла IX», 1566 г., Вена. Репрезентативность в ущерб индивидуальности.
Неуверенность и настороженность подростка.

«Портрет Елизаветы Австрийской», 1571 г.

«Портрет Маргариты Валуа в детстве», рисунок, около 1560, Шантийи

«Портрет герцога Анжуйского»

Карандашные портреты: «Портрет Генриха II», «Портрет Карла IX», «Портрет Марии Стюарт», ок. 1560 г.

Сюжетные картины: «Купающаяся женщина» (вероятно, Диана де Пуатье), ок. 1571 г., Лувр.

Корнель де Лион (1505-1574 гг.)

«Женский портрет»

Мастера Школы Фонтенбло.

Французский маньеризм. Неизвестный мастер, «Диана-охотница», ок. 1555 г.

Жан Кузен Старший, «Ева Пандора».

дю Брэй, «Утренний туалет дамы» или «Жена за туалетом», вторая половина XVI века.

Габриэль д'Эстре, «В ванне с сестрой», Лувр

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Примерный литературы для реферирования, подготовки научных докладов и научно-исследовательских работ:

1. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения / пер. с англ. Н.А. Белоусовой, вступ. Слово В.Н. Гращенкова. М., 1984
2. Виппер Б.Р. Английское искусство. М., 1945
3. Воронина Т.С. Николас Хиллиард. М., 1995.
4. Гершензон-Чегодаева Н.М. Брейгель. М., 1983
5. Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет ЧМ века. М., 1972
6. Егорова К.С., Ян ван Эйк.
7. Золотова Е.Ю. Жан Фуке. М., 1984.
8. Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
9. Мальцева Н.Л. Клуэ. М., 1963.ъ
10. Мальцева Н.Л.. Французский карандашный портрет XVI века. М., 1978.
11. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М., 1982.
12. Панофски Э. Ренессанс и «ренессансы». М., 1992.
13. Стародубова В.В. Братья Лимбурги. Времена года. М., 1997.

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Ориентировочные темы научных докладов:

1. Особенности развития пространственных искусств в северных странах (Нидерландах, Бургундии, Германии) в XV—XVI вв.

2. Наиболее значимые картины и скульптуры мастеров Северного Возрождения.
3. Биографический словарь-справочник о мастерах Северного Возрождения.

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме зачет в осеннем семестре и в форме экзамена в весеннем семестре.

Устный опрос.

Примерный список вопросов к зачету:

1. Понятие «Северного Возрождения». Национальные школы. Специфика: генезис, мировоззрение, творчество .(по О.Бенешу).
2. П.Брейгель. «Слепые».
3. Мастер из Флемалей.
4. Творчество Эль Греко.
5. Братья ван Эйк. Гентский алтарь.
6. Жан Фуке. Меленский диптих.
7. Рогир ван дер Вейден, общая характеристика творчества.
8. Часослов братьев Лимбурггов.
9. Комплекс Фонтенбло.
10. Дирк Баутс, религиозные композиции и портреты.
11. Алтарь «Отцов церкви» Михаэля Пахера.
12. Творчество Мемлинга.
13. Живопись Германии XV века.
14. Творчество Иеронима Босха.
15. Замки Луары: Амбуаз, Блуа, Шамбор, Шенонсо.
16. Творчество Ангеррана Картона.
17. Рисунки Питера Брейгеля Старшего.
18. Тильман Рименшнейдер.
19. «Школа Фонтенбло» в живописи Франции XVI века.
20. Скульптура Франции XVI века: Жан Гужон.
21. Творчество Жана и Франсуа Клуэ.
22. Портреты Яна ван Эйка.
23. Жан Фуке. «Часослов Этьена Шевалье».
24. Иероним Босх. Символика в творчестве Босха.
25. Марианский алтарь Вита Ствоша.
26. Портреты Яна ван Эйка.

Примерный список вопросов к экзамену:

27. Понятие «Северного Возрождения». Национальные школы. Специфика: генезис, мировоззрение, творчество .(по О.Бенешу).
28. П.Брейгель. «Слепые».
29. Мастер из Флемалей.
30. Творчество Эль Греко.
31. Братья ван Эйк. Гентский алтарь.
32. Жан Фуке. Меленский диптих.
33. Рогир ван дер Вейден, общая характеристика творчества.
34. Часослов братьев Лимбурггов.
35. Комплекс Фонтенбло.

36. Дирк Баутс, религиозные композиции и портреты.
37. Алтарь «Отцов церкви» Михаэля Пахера.
38. Творчество Мемлинга.
39. Живопись Германии XV века.
40. Творчество Иеронима Босха.
41. Замки Луары: Амбуаз, Блуа, Шамбор, Шенонсо
42. Творчество Ангеррана Картона.
43. Рисунки Питера Брейгеля Старшего.
44. Тильман Рименшнейдер.
45. «Школа Фонтенбло» в живописи Франции XVI века.
46. Скульптура Франции XVI века: Жан Гужон.
47. Творчество Жана и Франсуа Клуэ.
48. Портреты Яна ван Эйка.
49. Жан Фуке. «Часослов Этьена Шевалье».
50. Иероним Босх. Символика в творчестве Босха.
51. Марианский алтарь Вита Ствоша.
52. Портреты Яна ван Эйка.
53. Творчество Жана и Франсуа Клуэ.
54. Брейгель. Цикл «Времена года».
55. Брейгель. Творчество Брюссельского периода.
56. Графика Германии XV века.
57. Французский портрет Раннего Возрождения.
58. Мастерская Питера Фишера Старшего.
59. Эль Греко. «Вид Толедо».
60. Ранний период творчества Дюрера.
61. «Романизм» в нидерландской живописи XVI века
62. «Мастерские гравюры» Дюрера.
63. Иероним Босх. «Блудный сын».
64. Творчество Кранаха и мастеров Дунайской школы.
65. Галерея Франциска I в Фонтенбло.
66. Матиас Грюневальд, основные произведения.
67. Портреты Рогира ван дер Вейдена.
68. Дюрер. «Четыре апостола».
69. Эль Греко. «Эсполио».
70. Ханс Бальдунг Грин.
71. Брейгель. «Падение Икара».
72. Творчество Ганса Гольбейна Младшего.
73. Брейгель. «Безумная Грета».
74. Английская миниатюра XVI века.
75. Гольбейн. «Портрет послов» и «Портрет Георга Гиссе».

14. Ресурсное обеспечение

Основная и дополнительная литература

1. Беген С. Французский рисунок XVI века. М., 1984
2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения / пер. с англ. Н.А. Белоусовой, вступ. Слово В.Н. Гращенкова. М., 1984
3. Виппер Б.Р. Английское искусство. М., 1945
4. Воронина Т.С. Николас Хиллиард. М., 1995.
5. Воронина Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В. Искусство Возрождения в Нидерландах, во Франции, в Англии. М., 1994.
6. Гершензон-Чегодаева Н.М. Брейгель. М., 1983

7. Гершензон-Чегодаева Н.М. Нидерландский портрет ЧМ века. М., 1972
8. Егорова К.С., Ян ван Эйк.
9. Золотова Е.Ю. Жан Фуке. М., 1984.
10. Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. М., 1972.
11. Мальцева Н.Л. Клуэ. М., 1963.ъ
12. Мальцева Н.Л.. Французский карандашный портрет XVI века. М., 1978.
13. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век. М., 1982.
14. Панофски Э. Ренессанс и «ренессансы». М., 1992.
15. Петрусевич Н.Б. Искусство Франции XV-XVI веков. Л., 1973
16. Стародубова В.В. Братья Лимбурги. Времена года. М., 1997.

15. Язык преподавания: русский

16. Преподаватель: Свицерская М.И., д. искусствоведения, проф.