

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:

Пространственные искусства в западноевропейской культуре Нового времени

(код и наименование дисциплины)

Уровень высшего образования:

БАКАЛАВРИАТ

(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

Пространственные искусства в западноевропейской культуре Нового времени

2. Аннотация курса

Курс рассматривает основные этапы развития пространственного искусства (живопись, скульптура, архитектура) ведущих стран Западной Европы и охватывает период от начала XVII века до конца XIX – первой четверти XX века.

Задачи курса:

- дать подробный очерк развития эпохи Нового времени в культуре Западной Европы и характеристику основных видов искусства этого периода, выделяя, прежде всего, пространственные искусства (живопись, скульптуру, архитектуру);

- обрисовать эволюционные и стилевые закономерности в искусстве Нового времени с позиций философии культуры;

- ознакомить учащихся с основным «массивом» памятников искусства этого этапа: произведениями архитектуры и градостроительства, монументальной и декоративной скульптуры, основными видами живописи (монументальной, станковой) и графики (миниатюра, рисунок, гравюра);

- показать связь этих искусств с другими (литературой, театром, музыкой) и сформировать общую картину изучаемой эпохи;

- наконец, показать роль эпохи Нового времени в формировании важнейших видов и форм искусства и пути их дальнейшей эволюции.

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

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной части профессионального блока основной образовательной программы по направлениям подготовки «Философия», «Культурология».

4. Уровень высшего образования

Бакалавриат.

5. Год и семестр обучения

IV курс, 7-8 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 36 академических часов семинаров и 36 академических часов самостоятельной работы студента.

7. Форма обучения

Очная.

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОНК-3	знать основы исторических знаний, обнаруживать понимание движущих сил

	изакономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества.
ПК-7	владеть навыками эстетического освоения мира и интерпретационными методами анализа художественных текстов, а также продуктов визуальной культуры с целью постижения единой культурной картины мира в процессе культуротворчества.
ПК-9	уметь работать с первоисточниками (в т.ч. древними текстами), артефактами, археологическими памятниками; знание основных источников историко-культурологических исследований.
ПК-20	уметь использовать полученные знания в области визуальной культуры и креативных технологий в организации и осуществлении презентаций, различных художественных проектов.

9. Входные требования для освоения дисциплины

Данная дисциплина требует предварительного освоения курса «Эпохи мирового искусства. Раннее Возрождение» и «Эпохи мирового искусства. Высокое Возрождение».

10. Учебно-тематический план

№	Разделы и темы	Всего (ак.час.)	Контактная работа (ак.час.)			Формы контроля
			Лекции	Практические занятия	Семинары	
	Раздел I. Пространственные искусства в культуре XVII века.					
1	Природа стадийного сдвига от архаической эпохи к Новому времени. Рим на рубеже веков.		4			Текущий контроль
2	«Золотой век» испанской живописи.		8			Текущий контроль
3	Голландская живопись: формирование свободного художественного рынка. Система жанров как историческая замена эпохального стиля.		6			Текущий контроль
4	Итальянское и фламандское барокко: тип художественного видения и стиль.		4			Текущий контроль
5	Изобразительное искусство и архитектура Франции и английская архитектура на путях эволюции от нео-Ренессанса и маньеризма к классицизму и квази-барочному финалу.		6			Текущий контроль

	Раздел II. Пространственные искусства в культуре XVIII века.					
6	«Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения - веку Разума и чувства.		4			Текущий контроль
7	Мир Ватто - дворянская культура как сфера частного бытия. Рококо во Франции – «малый стиль». Судьбы барокко во Франции.		4			Текущий контроль
8	Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро).				4	Текущий контроль
9	Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII века. От барокко и рококо к неоклассицизму.				6	Текущий контроль
10	Сентиментализм, культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида.				4	Текущий контроль
11	Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты.				6	Текущий контроль
12	Становление национальной живописной школы в Англии. Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо.				6	Текущий контроль
13	«Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии.				4	Текущий контроль
14	Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии.				6	Текущий контроль
	Итого		36		36	

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
	Раздел I. Пространственные искусства в культуре XVII века.			
1	Природа стадиального сдвига от архаической эпохи к Новому времени. Рим на рубеже веков.	4	Написать эссе на тему «Крупные социально-политические изменения и их влияние на развитие культуры», сопроводить его схемой с несколькими историческими примерами. Составить таблицу сравнения двух стилевых систем: барокко и классицизма. Сделать вывод. Сравнить стили на примере творчества выбранного художника переходной эпохи. Подготовить презентацию «Творчество и новаторство Караваджо».	Зачет/незачет
2	«Золотой век» испанской живописи.	4	Подготовить презентацию «Национальная специфика испанской живописи», отразив в ней работы Г. Фернандеса, А. Кано, Х. Сурбарана, Д. Веласкеса. Подготовить рассказ о подвигах портретного жанра и важном культурном событии: создании первой исторической картины («Сдача Бреды»).	Зачет/незачет
3	Голландская живопись: формирование свободного художественного рынка. Система жанров как историческая замена эпохального стиля.	4	Составить небольшой рассказ о возникновении бытового жанра в искусстве Голландии. Сопроводить рассказ краткой схемой, отражающей культурную преемственность различных мастеров. Подготовить буклет к гипотетической выставке работ Ф. Хальса, задав ей тему и название по своему выбору. Подготовить буклет к гипотетической выставке работ Рембрандта, задав ей тему и название по своему выбору. Создать план-схему «Мастера голландской живописи XVII в.».	Зачет/незачет
4	Итальянское и фламандское барокко: тип художественного видения и стиль.	4	Назвать и кратко охарактеризовать особенности художественного стиля барокко. Подготовить презентацию о национальной специфике барокко (итальянского, фламандского и др.). Подготовить буклет к гипотетической выставке работ Рубенса, задав ей тему и название по своему выбору. Написать популярный очерк о творчестве Д.Л. Бернини.	Зачет/незачет
5	Изобразительное искусство и архитектура Франции и английская архитектура на путях эволюции от нео-Ренессанса и маньеризма к классицизму и квази-барочному финалу.	8	Подготовить рассказ об архитектуре Франции первой трети XVII в. Подготовить буклет к гипотетической выставке работ Ж. Калло, задав ей тему и название по своему выбору. Написать научно-популярную статью «Становление классицизма в живописи». Провести сравнение стилей барокко и классицизма в архитектуре. Сопроводить все схемой и рядом иллюстраций. Составить краткие справки о важнейших деятелях эпохи. Составить краткую информационную справку о двух архитектурных объектах: восточном фасаде Лувра и садово-парковом комплексе Версаля, обозначив в них черты различных стилей.	Зачет/незачет

	Раздел II. Пространственные искусства в культуре XVIII века.			Зачет/незачет
6	«Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения - веку Разума и чувства.	4	Составить план-схему со зримым изложением основных позиций из «спора древних и новых».	Зачет/незачет
7	Мир Ватто - дворянская культура как сфера частного бытия. Рококо во Франции – «малый стиль». Судьбы барокко во Франции.	4	Подготовить рассказ об искусстве «эпохи Ватто»: графике, театре, жанре «галантных празднеств», с выделением общей характеристики этой эпохи в искусстве. Написать научно-популярную статью «Стиль рококо: что это такое? Рококо в искусстве и архитектуре». Написать краткие биографические очерки о представителях стиля рококо.	Зачет/незачет
8	Формирование эстетических и нравственных идеалов третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро).	4	Кратко охарактеризовать творчество Ж.Б.Шардена, М.К. Ла Тура, Ж.Б. Греза. Выделить характерные черты в работах каждого. Оформить свою работу в виде таблицы. Написать очерк «Творчество Ж.Б.Шардена».	Зачет/незачет
9	Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII века. От барокко и рококо к неоклассицизму.	4	Подготовить презентацию «Многообразие стилей в архитектуре и скульптуре Франции второй половины XVIII в».	Зачет/незачет
10	Сентиментализм, культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида.	4	Составить словарь характерных для искусства этого времени терминов. Написать очерк о наиболее значимых произведениях искусства (архитектуры и живописи) перед началом Французской революции и их идейных особенностях. Подготовить презентацию «Имена и лица Французской революции» (о людях, оставивших заметный след в истории и искусстве этого периода).	Зачет/незачет
11	Барочные элементы, неоготика и классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты.	4	Составить словарь характерных для английского искусства этого периода терминов. Провести краткую виртуальную экскурсию по маршруту «Поместье Бленхейм – Сторхед в Уилтшире – усадьба Кеннвиуд в Хемпстед – Сомерсетхаус в Лондоне», охарактеризовав стиль каждого объекта и выделив его особенности.	Зачет/незачет
12	Становление национальной живописной школы в Англии. Хогарт, Рейнольдс, Гейнсборо.	4	Подготовить презентацию о выбранном английском художнике XVIII в., например У. Хогарт, Д. Рейнольдс, Т. Гейнсборо.	Зачет/незачет

13	«Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии.	8	<p>Дать анализ социальной и культурной обстановки в Италии и Германии XVIII в. Обрисовать главенствующие идеи, художественные концепции и стили в таблице или схеме.</p> <p>Подготовить обзор выдающихся итальянских памятников архитектуры, созданных в XVIII в. в период второго «всплеска» стиля барокко; сопроводить обзор планом- картой, на котором отметить места расположения этих памятников. Подготовить презентацию «Их имена – в истории живописи» (о художниках, оставивших заметный след в период позднего барокко).</p>	Зачет/незачет
14	Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии.	4	<p>Написать эссе, раскрывающее смысл термина «венецианская ведута». Охарактеризовать многообразие типов архитектурных пейзажей, появившихся в Венеции в XVII столетии, психологическое и культурологическое значение этих пейзажей.</p> <p>Подготовить презентацию о выбранных памятниках Венецианского искусства конца XVIII в.</p>	Зачет/незачет
15	Итоговые задания, синтезирующие знания по всему курсу	8	<p>Составить хронологическую схему, отражающую смену художественных стилей в живописи за ее многовековую историю.</p> <p>Составить хронологическую схему, отображающую смену архитектурных стилей с древнейших времен до наших дней.</p> <p>Сделать карту-схему «Выдающиеся памятники архитектуры всех времен и народов», поместив на нее по 1-2 объекта, относящихся к каждой эпохе и каждому стилю.</p> <p>Составить перечень картин, которые бы поместили в гипотетическую Европейскую картинную галерею. Перечень должен охватывать все страны, период от зарождения живописи до конца XX в. и все главные художественные стили и направления.</p> <p>Составить перечень «экспонатов» для гипотетической Европейской портретной галереи, содержащей портреты великих художников разных эпох.</p>	Зачет/незачет
	ИТОГО	72		

12. Учебная программа

Раздел I. Пространственные искусства в культуре XVII века.

Тема 1. Природа стадийного сдвига от архаической эпохи к Новому времени. Рим нарубже веков. 1. Начало буржуазной эпохи (мануфактуры: разделение процесса труда=»убийство народа», начало отчуждения; огораживания –«овцы съели людей», разрушение вековых патриархальных основ бытия в союзе с вечностью и природой, атомизация личности и пр.) Формирование новой, современной системы культуры (новая наука, «философский взрыв», переход из мира вещей в мир процессов, рождение монодии в музыке). Пространственные искусства уступают культурное лидерство театру. 2.Искусство Контрреформации – первые проявления массовой культуры. Академии и академизм: реформа братьев Карраччи - тип цивилизаторского тиражирующего мышления и общепринятая система художественного образования.3. Кризис эпохального стиля (по Е.И.Ротенбергу): сосуществование и взаимодополнение двух стилевых систем (барокко, классицизм), возникновение внестилевого творческого метода (творчество Караваджо).

Тема 2. «Золотой век» испанской живописи.1. Первенствующая роль испанской скульптуры. Ее национальная специфика. Творчество Г.Фернандеса, А.Кано, Х.МартинесаМонтаньеса, Педро де Мена – от Поздней готики к натурализму XVII века. 2.

Влияни италянского академизма и караваджизма в испанской живописи. Творчество Х.Риберы и Ф.Сурбарана. 3. Д.Веласкес – испанский (натурализм, веризм, демократизм идеала) и европейский (караваджизм, влияние италянского Возрождения) художник. Разнообразие подвидов портретного жанра. Создание первой исторической картины («Сдача Бреды»). Уникальные опыты соединения крупной формы и бытового сюжета («Менины», «Пряхи»).

Тема 3. Голландская живопись: формирование свободного художественного рынка. Система жанров как историческая замена эпохального стиля. 1. Республика объединенных провинций как первая буржуазная страна в Европе и мире. Место изобразительного искусства в ее культуре. Традиции и приоритеты. 2. Творчество Ф. Хальса – время становления, героическая пора голландской живописи. 3. Эпоха зрелости – искусство Рембрандта. Эволюция творчества: лейденский, амстердамский и поздний периоды деятельности. Зерно художественного видения: сублимация реальности с помощью света и тени и погружение ее в непрерывность движения времени, истории и динамики человеческих чувств. 4. Система жанров голландской живописи, единственная в истории по богатству и разнообразию видов и подразделений внутри вида. Искусство «малых голландцев» (Гойен, Ф.Конинк, Я. ванРейсдааль, Я.Стен, Г.Метсю, Я.Терборх и др.). 5. Дельфтская школа (по Б.Р.Випперу) и творчество Вермера Дельфтского: создание камерной формы однофигурного «жанра-монолога», пронизанного поэзией созерцательных состояний и уточненным эстетизмом.

Тема 4. Италянское и фламандское барокко: тип художественного видения и стиль. 1. Антиномичность мировосприятия и образного мышления: противоречия земного и небесного, телесного и духовного, человека и мира. Неостановимость процесса становления, сопряжения и распада индивидуального и общего, враждебность человеку стихийности мира природы и социального мира как «моря житейского». Контраст чувственности и религиозного визионерства, в архитектуре – конфликт массы и пространства, в скульптуре – формы и материала. 2. К Мадерна и план перестройки Рима: в основе – пути сообщения, а не здания. Начало градостроительства как искусства («Римский трезубец», обелиски, лестницы, фонтаны как элементы региональной планировки города как целого). Творчество Д.Л.Бернини-архитектора. Бернини-скульптор. Типологические черты барочной скульптуры (воплощение переходной фазы движения, роль силуэта, чувственность, иллюзионизм в трактовке материала и пр.). Бернини о задачах барочного портрета. Творчество Ф.Борромини. 3. П.П.Рубенс и фламандское барокко. Синтез национальной традиции и наследия италянского Возрождения. Выразительные возможности барокко (монументальная форма, динамика, пластическая мощь, сила и богатство цвета) для утверждения драматического, противоречивого (образы войны и борьбы), но захватывающего стихийным изобилием своих форм, грозного и прекрасного мира. Жанровый состав искусства рубенса. Рисунок «в три карандаша». Эскизы маслом на бумаге. 4. Расщепление рубенсовского синтеза одухотворенности и чувственности в творчестве его учеников Я.Иорданса и А. ван Дейка. Внестилевое искусство А.Браувера.

Тема 5. Изобразительное искусство и архитектура Франции и англйская архитектура на путях эволюции от нео-Ренессанса и маньеризма к классицизму и квази-барочному финалу. 1. Искусство Франции первой трети XVII века. Оформление первой регулярной площади (Королевской в Париже), создание типа городского дворца (Люксембургский дворец) в архитектуре. Творчество Ж.Калло: графические серии «Цыгане», «Большие» и «Малые бедствия войны» и пр.; «Дерево повешенных», «Св. Себастьян», «Ярмарка в Импрунете» - мир как хаотическое движение мириадом существ с точки зрения холодно дистанцированного наблюдателя, человек перестает быть центром и осью мира, даже если он герой или мученик. Относительность всех и всяческих критериев. Острота видения, скачки перспективы, виртуозность техники офорта («Искушение св. Антония»). Живопись – от маньеризма к караваджизму. 2. Ф. Мансар, Л. Лево – создание типа городского дворянского особняка (отеля). Строительство садово-паркового ансамбля

Во-ле-Виконт (Л.Лево, А.Ленотр), первого образца регулярного парка. Становление классицизма в живописи: Творчество Н.Пуссена. Ранний период – лирико-поэтический; второй период – большие картины на сюжеты Библии и римской истории, судьба народа и его вождей, моральная проблематика (влияние философии джюВэра); поздний период – эпический и стоический («Автопортрет», цикл пейзажей на темы «Времена года»). Строительство восточного фасада Лувра (К.Перро, Р.деКотт) – образца классицизма в архитектуре. Искусство братьев Ленен – вневременная линия во французской живописи в формах бытового (крестьянского) жанра. 3. Садово-парковый комплекс Версаля: от Л.Лево и Ленотра (классицизм) к Ш.Лебрену и Ж.Ардуэн-Мансару (синтез классицизма и барокко). Семантика и символика, прославляющая короля-Солнце. Французская скульптура (Ф.Жирардон, А.Куазво). 4. Творчество К. Лоррена, создателя, вместе с Пуссеном и болонскими академистами классицистско-академической концепции «идеального» пейзажа. 5. Архитектура Англии. Творчество И.Джонса, К.Рена, Д.Ванбру.

Раздел II. Пространственные искусства в культуре XVIII века.

Тема 6. «Спор о древних и новых» как мост к культуре эпохи Просвещения – веку разума и чувства. 1. Поэма Ш.Перро «Век Людовика Великого». Противопоставление культуры прошлого и настоящего. Отношение к античности. Ниспровержение мифа. Гордость века – способность свободно судить обо всем. Искусство в эпоху разума: «философ должен руководить поэтом» и «философия Декарта перерезала горло поэзии». Разум выше таланта, искусство выше природы, современность выше античности. Участники «Спора» (Н.Буало, Б.Фонтенель, Ш.Перро, Ж.Расин и др.). эволюция идей на протяжении века. Реабилитация античности у Ж.Ж.Руссо. Произведение искусства как объект критического суждения. Дидро и Кант (по Библеру).

Тема 7. Мир Ватто – дворянская культура как сфера частного быта. Рококо во Франции – «малый стиль». Судьбы барокко во Франции. 1. Творчество А.Ватто. Военные сцены, рисунки, влияние голландского жанра. Сложение жанра «галантных празднеств» («Общество в парке», «Отплытие на остров Киферу»). Тема театра («Актеры итальянской комедии», «Жиль») и музыки («Мелодия любви») как средство поэтизации реальности. Изысканность цветовых сочетаний («жемчужный» колорит), культура оттенка. Главная героиня – женщина-современница. Новые мотивы и наблюдения. Камерность образов, отсутствие развитого действия, настроение неопределенной грусти, мечтательности, атмосфера едва уловимых предчувствий и тонких движений души.

Формирование стиля рококо: синтез искусств в оформлении интерьера и быта в целом (обои, лепнина, мебель, фарфор, живопись и т.п.). В архитектуре – отсутствие крупных ансамблевых решений и структурных новаций (за исключением новой – центральной – роли салона в организации внутренних помещений городского дворянского особняка-отеля). Преобладание светлых тонов, легких, порхающих ритмов, обилие растительных мотивов, стелющихся по поверхности, мотива волны и раковины («рокайль» - раковина). 3. Творчество Ф.Буше – рококо в живописи. Жанровое разнообразие: мифология, аллегория, пастораль, пейзаж, бытовой жанр, портрет, декоративные панно, «охоты» (парафразы композиций Рубенса). Дидро о Буше: «у этого художника есть все, кроме правды» и «почему в академии нет полиции?». 4. О.Фрагонар. Барочное дарование, темперамент, импровизационность письма, чувство крупной формы – и невозможность реализовать себя в современной Франции. Работа исключительно по частным заказам в камерных решениях («Купальщицы», «Счастливые возможности качелей», «Маленький парк» и др.).

Тема 8. Формирование эстетического и нравственного идеала третьего сословия. Просветительские тенденции в художественной критике (Дидро). 1. Творчество Ж.Б.С.Шардена. Наиболее крупный живописец ведущей художественной школы реализует себя в сфере жанрово-бытовой живописи, портрета и – главным образом – натюрморта:

свидетельство решительной перестройки в системе пластической культуры. Мифологическая, религиозная картина, аллегория переходят в сферу академической живописи. Художественно-образное утверждение собственных, не подражательных, как ранее, ценностей среднего класса: образа женщины-хозяйки и матери, прелести и чистоты мира детства, искренности, добропорядочности, домашнего тепла и уюта, красоты обыденных вещей («Медный бак», «Кухонный стол» и др.), простых занятий, без морализирования, сугубо художественными средствами – верностью натуре, тонкостью и богатством колорита, виртуозностью техники исполнения («живопись валеров»). Дидро о внесилевой природе творчества Шардена («сама природа», «сама жизнь», не требует «специальных очков», «вовсе нет манеры»). 2. Портретное искусство М.К.Ла Тура. Острота индивидуальной и сословной характеристики. Культура пастели в XVIII веке: Р.Каррье, Ла Тур, Шарден. Лиотар. 3. Ж.Б.Грез и его «моральная живопись» (Дидро): отделение нравственного от общеэстетического. Открытая назидательность, театральное мизансценирование, иллюстративность в ущерб собственно живописной выразительности. Эволюция в сторону сентиментальности, внешней красоты.

Тема 9. Архитектура и скульптура Франции середины и второй половины XVIII века. От барокко к рококо и неоклассицизму. 1. Ж.А.Габриэль. Синтез рокайльного изящества и неоклассицистской ясности (Площадь Согласия в Париже), прозрачности ордерных форм (дворец Малый Трианон в Версале), связь здания с окружающим пространством и парком. Ж. Ж.Суффло. Ц. Св.Женевьевы (Пантеон) в Париже: переход неоклассицизма в героико-риторическую фазу. 2. Скульптура: Э.Бушардон (барокко), Ж.Б.Лемуан (рококо), Ж.Б.Пигаль – линия натуры, М.Клодион, М.Э.Фальконе – неоклассицизм.

Тема 10. Сентиментализм. Культ руин и романтические настроения. Архитектурные проекты кануна Революции. «Революционный классицизм» Гудона и Давида. 1. Живопись Г.Робера – архитектурный пейзаж с руинами. Дидро об эстетической выразительности руин (переживание хода времени, уединение, погружение в себя, отчуждение от цивилизации). А.В.Михайлов о явлении «романтизма до романтизма» в конце XVIII века. 2. Творчество К.Н.Леду. Стиль «рустик» - «сельский». Парижские таможни. Проект города Шо и взгляд на архитектуру «с точки зрения нравственности». Идея города-сада, облагораживания индустриальной зоны, связь ее с жилой застройкой, социальное и нравственное проектирование (новые типы общественных зданий, идеал гармонического общественного устройства). Экспериментальность архитектурного языка, соединение «сурового» классицизма с рационализмом и утопизмом. Творчество Э.Л.Булле. Символизм мышления («Храм Разума», «Кенотаф Ньютона»). Гигантомания, ориентация на общество в масштабах человечества. 3. Ж.А.Гудон. Скульптурный портрет в «античном» и во «французском» стиле. Классицизм в духе римского портрета эпохи республики. Статуя Вольтера, портретные бюсты энциклопедистов, Бюффона, Вашингтона и др. 4. Ж.Л.Давид. Ранние портреты (члены семейства Серизья и др.). «Клятва Горациев» - революция до Революции, призыв к активному действию, к подвигу ради Отечества и пр. Образы античной героини и стоицизма («Смерть Сократа»).

Тема 11. Барочные элементы, неоготика, классицизм в архитектуре Англии. Палладианство в усадебном строительстве. Английский пейзажный парк. Сентименталистские и предромантические черты. 1. Д. Ванбру, Н.Хоксмур (помесье Бленхейм, синтез барокко и классицизма), К.Кэмпбел (Сторхед в Уилтшире; классицизм, пейзажный парк с чертами предромантизма) 2. Р.Адам (усадьба Кеннвуд в Хемпстеде; неоклассицизм, палладианство). У.Чемберс (Соммерсет-хаус в Лондоне) и проблема ученого любительства в культуре Англии XVIII века. 3. У.Блейк – живописец, график, иллюстратор, поэт, мифотворец и мистик, представитель неоклассицизма и предромантизма.

Тема 12. Становление национальной школы живописи в Англии. У.Хогарт, Д.Рейнольдс, Т.Гейнсборо. 1. Гротескно-обличительные циклы гравюр и картин

У.Хогарта («Карьера проститутки», «Карьера мота», «Модный брак» и др.). Групповой портрет («сцены собеседования» - «Семейство Строд», «Семейство Фонтен», «Портрет членов семьи Чомли», «Эшли Купер с женой и дочерью»). Шедевр мастера – «Девушка с кривыми», жанр-монолог, стихия уличной жизни, динамика, при простоте мотива – опережающая эпоху смелость (почти импрессионистическая) живописи: легкость мазка, прозрачность цветовых слоев, глубина, изысканное богатство сдержанной пепельно-серой, коричневой, оранжево-золотистой гаммы. Трактат Хогарта «Анализ красоты»: антиакадемизм - отрицание системы академического воспитания и обучения художников, убивающей непосредственность творческого инстинкта и свежесть восприятия природы. 2. Д.Рейнольдс, создатель и первый президент английской Академии художеств, приобретший всеевропейскую славу своими ежегодными выступлениями с изложением академической доктрины. В своей практике автора мифологических композиций («Амур развязывает пояс Венеры», «Младенец-Геркулес, удушающий змею») и портретиста («Портрет Нелли О'Брайан», «Портрет Л.Стерна», «Портрет лорда Хитчфилда» и др.) не следовал ей, опирался на венецианскую колористическую традицию, а не на флорентийский рисунок. 3. Т.Гейнсборо начинал как пейзажист («Пейзаж с крестьянином»), поэт зеленых лугов «доброй старой Англии». Но заработать на жизнь в то время живописец мог только созданием портретов. Влияние философии Шефтсбери на его портретную концепцию (идеал джентльмена, естественный человек на лоне природы – «Портрет четы Эндрюс», «Прогулка (Портрет четы Халлет) и др.). Связь с артистическими кругами (портреты актеров Гаррика, Сары Сиддонс). Культивирование живописи свободного мазка привело к его разрыву с Академией: в поздние годы престал выставляться, работал только для узкого круга ценителей.

Тема 13. «Второе издание» стиля барокко в Италии и Германии. 1.Италия XVIII века как преимущественно страна культуры перед лицом становящейся буржуазной цивилизации (оппозиция Париж-Рим по Н.В.Гоголю). Сложение европейского «мифа Рима» (античного) и «мифа Венеции» (ренессансного) в связи с идеей и практикой так называемого «Большого путешествия» (Grandtour), необходимого этапа в образовательном и жизненном процессе созревания личности для аристократии и интеллигенции. Запаздывание просветительских тенденций. Трудное размежевание с культурой XVII века и мощной классической традицией в целом, создающее ряд пограничных творческих явлений, не имеющих аналогий в других национальных школах: провинциал Д.Б.Вико опровергает Декарта на пути к Гегелю; прямо выраженный гуманистический идеал в формах лирико-поэтической фантазии (сказки – фьябы - К.Гоцци) побеждает реализм социальной критики (К.Гольдони); жанрово-бытовое, сливается с опустошенным мифологическим, и сублимируясь, оплодотворяет и согревает его через чувство интимной близости и мягкий юмор (Д.М.Креспи); в глубине барочного космизма и неутоленностивечного стремления к абсолюту зарождаются ранние предвестия романтизма (А.Маньяско); дворянский парадный портрет теряет героичность, как и само дворянство, и, не имея возможности спрятать трагедию за светским лоском модных европейских столиц, культивирует форму как память и знак или теряет масштаб образа и «одомашнивается» (В.Гисланди); народ, напротив, как нигде, еще социально размыт и эпичен, становится темой и субъектом крупноформатного, по-караваджистски героизированного «народного жанра» (Д.Черути). 2. Итальянская архитектура XVIII века создает отдельные выдающиеся художественные решения в рамках стилового компромисса позднего барокко с классицизмом предшествующего века, но не новые передовые концепции: преемники и ученики Д.Л.Бернини продолжают отстраивать Рим, но без прежнего размаха (фасады базилик Сан Джованни ин Латерано – А.Галилеи, и Санта Мария Маджоре – Ф.Фуга; Испанская лестница Ф.деСанктис; Фонтан Треви – Н.Сальви и др.), в Турине для Савойской династии работает гравер, театральный декоратор, архитектор Ф.Ювара (монастырская базилика Суперга, приходские церкви, палаццо Мадама; охотничий замок Ступиниджи); для короля Неаполя Л.Ванвितелли возводит внушительный

дворцовый и садово-парковый комплекс Казерту 3. Наиболее плодотворный и общепризнанный вклад Италии в культуру эпохи в области пространственных искусств связан с новым цветением стиля барокко, отчасти в Неаполе (внешне патетичное, но внутренне застывшее, словно музейное, искусство Ф.Солимены и его школы: беспокойные, «рваные» контрасты призрачного холодного света и густых теней, резкие, как вскрики, пятна красно-розового и красного среди сине-черных и коричнево-бурых тонов, серозизый, мертвенный цвет карнации в монументальных церковных росписях и алтарях; лучшее из сделанного - портрет), но преимущественно в Венеции. Специфика венецианского барокко XVIII века: исключительная мощь ренессансной живописной традиции, последний представитель которой, Тинторетто, умер в 1594 году, то есть был современником новаторских произведений Караваджо; отсутствие в Венеции предыдущего столетия собственной барочной традиции (все барочные живописцы XVII века в городе – приезжие); невыявленность стадий, характерных для художественного процесса прошлого века на материке (академизма, караваджизма); долго длящийся постренессансный период эклектических подражаний классике. В результате венецианская живопись лишь к началу нового столетия вступила в пропущенную ею историческую фазу развития, но прошла ее в ускоренном темпе и в существенно иных условиях. На смену сумрачному, драматичному барокко XVII века и расколовшей его антиномии земного и небесного, суверенного разума и самозабвенной веры, яркой чувственности и экстатических призрачных видений приходит «барокко дневного света». Небеса перестают быть областью сверхестественного и становятся пейзажем: сиянием венецианской лазури в солнечном свете над сверкающей лагуной или завораживающим зрелищем бездонной глубины, увлекающей глаз динамикой по-разному освещенных слоистых облаков и пронизанной влажным дыханием живой воздушной атмосферы. Теперь это небо – образ прекрасной и вечной в своей непрерывной изменчивости природы. Вечности противостоит время - картина стареющего и все еще прекрасного города, исторические триумфы которого - в прошлом, забвение коснулось его своим крылом – осыпается штукатурка и выцветает краска роскошных дворцов, лишь частично обитаемых или покинутых, их овеивает дух меланхолии и воспоминаний, но жизнь продолжается, на набережных суета, по каналам скользят многочисленные гондолы, традиционные празднества все еще торжественны и пышны, оперные и драматические театры славятся на весь мир, карнавалы длятся по полгода и собирают толпы приезжих отовсюду. Своеобразным «разрешением» барочной коллизии, восстанавливающим гармонию мира, выступает теперь не религиозный экстаз на грани жизни и смерти, прерывающий «дурную бесконечность» пульсирующего барочного ритма мгновенным мистическим «прорывом» к Абсолюту, а искусство как синтез природы и красоты, вечности и времени, божественного и человеческого (творческого). Для венецианских ведутистов – создателей пейзажей с изображением городских видов – искусство(=красоту=творчество) воплощает сама Венеция, в ауре нескольких столетий героического существования патрицианской республики, не уступившей своей свободы ни иезуитам, ни туркам (вплоть до конца столетия, когда ее предал Наполеон), одна из столиц итальянского Возрождения, навеки прославленная именами Карпаччо, Д.Беллини, Джорджоне, Тициана, Веронезе Тинторетто, Сансовино, Палладио, не говоря уже о великих музыкантах, певцах, драматургах. Для бытописателя П.Лонги искусством в сфере обыденного выступает уклад жизни венецианцев, смешивающий простонародное и аристократическое и эстетизирующий в духе вкусов XVIII века все события повседневного обихода: утренний шоколад, домашний концерт, урок танцев, нанесение визита, покупку провизии у уличной торговли, охоту на уток на замерзшей лагуне, посещение аттракциона с живым носорогом и пр. Однако тем главным, что не только в камерной жанровой живописи Лонги, но и в самой жизни венецианцев способствовало праздничному и художественному преображению обыденного, был карнавал. Он пронизывал собой все существование обитателей города на лагуне и по сути не заканчивался никогда, даже во время Поста, потому что его радости, его тайны, его игра (травестия, лицедейство)

продолжались, как и ношение масок и баутты – черной треуголки и короткой пелерины, закрывающей плечи. У самых крупных представителей венецианского барокко – Д.Б.Пьяцетты и Д.Б.Тьеполо – образом искусства, разрешающего противоречие времени и вечности, божественного и человеческого – выступает театр: драматический и музыкальный, религиозный (мистериальный) и светский, но не как реальная практика, а как форма художественного видения, реализуемая средствами живописи.

4. Творчество Д.Б.Пьяцетты. Караваджистский этап («Шествие Св. Иакова на казнь», Венеция, Сан Стаэ; «Портрет Джулии Ламы», «Маленький знаменосец», Дрезден). «Глория св. Доминика» в ц. Санти Джованни э Паоло и начало монументальной плафонной росписи в творчестве мастера: контраст светоносной глубины неба и объемных пластичных фигур переднего плана. Станковые произведения («Ревекка у колодца») и поздние крупноформатные жанровые композиции сложной стиливой природы (караваджизм, барокко, рококо): «Гадалка», «Идиллия на пляже».

5. Творчество Д.Б.Тьеполо. Караваджистский исходный импульс («Мученичество Св. Варфоломея», Венеция, С.Стаэ; «Мадонна ордена кармелитов»). Маньеристические тенденции («Похищение Европы», «Диана и Каллисто»). Декоративные панно для палаццо Дольфин и росписи архиепископского дворца в Удине первые блестящие образцы монументального барокко. Плафон для церкви Джезуати «Перенесение домика Марии в Лорето», росписи палаццо Санди, Аркинто и др. Творческая зрелость: фрески палаццо Лабиа и росписи Императорского зала и парадной лестницы архиепископского дворца в Вюрцбурге. Фрески виллы Вальмарана близ Виченцы. Особенности «живописного театра» Тьеполо: трактовка сюжета; роль перспективной иллюзии; пространство изображения и пространство зрителя; колорит; роль пейзажа.

6. Архитектура и живопись барокко в Германии и Австрии. Творчество архитекторов Я. Прандтауэра (Бенедиктинский монастырь в Мельке), К. Дитценхофера (ц. Св. Николая в Праге, и др.), М.Д.Пеппельмана (Цвингер в Дрездене), И.Б.Фишера фон Эрлаха (императорский дворец в Шенбрунне, ц. Св.КарлаБорромея в Вене), И.Б.Ноймана (комплекс архиепископской резиденции в Вюрцбурге, ц. Четырнадцати мучеников в Вальфарте), И.Л. фон Хильдебрандта (дворец Верхний Бельведер в Вене), К.Г.Лангханса (Бранденбургские ворота в Берлине): от пышного декоративного барокко с чертами рокайльной прихотливости к неоклассицизму. Монументально-декоративные работы с братьев Э.К. (архитектура, скульптура) и К.Д. (живопись) Азамов (ц. Иоганна Непомука в Мюнхене, ц.Богоматери в Роре и Вельтенберге др.). Немецкая и австрийская живопись – от барокко к классицизму: И.Г.Бергмюллер, К.Вольф, И.В.Баумгартнер; А.Граф, А.Р.Менгс («Автопортрет», «Персей и Андромеда»), А.Кауфман, И.Ф.Тишбейн.

Тема 14. Венецианская ведута (городской вид): от топографизма к свободной фантазии. Расцвет пейзажа в XVIII столетии, обещающий его исключительную роль в следующем веке. Многообразие типов: архитектурный пейзаж (Д.П.Паннини, Д.Б.Пиранези), пейзаж с руинами (М. Риччи), садово-парковый, пасторальный «романтический», сельский. Особое развитие получает ведута – городской вид,, сочетающий архитектурный мотив, бытовой стаффаж – сцены городской жизни, изображения пейзажной среды – стихий воды, воздуха, света :Л.Карлеварис, М.Мариески, А. Каналетто, Б.Белотто, Ф Гварди. Эволюция – от точной передачи архитектурных панорам с эффектом «широкоугольной» перспективы (документальность и репрезентативность, удовлетворявшие потребности многочисленных гостей, стремившихся увезти с собой память о Венеции или других городах) – к «ведутаидеата» (сочиненному виду – vedutaideata) и свободной, экспрессивной, субъективно эмоциональной фантазии – каприччо (capriccio – причуда).

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Задание 1. Подготовьте обзор «XVII век в истории и искусстве Западной Европы».

Задание 2. Подберите изобразительный материал для организации виртуальной экскурсии «По художественным центрам Западной Европы XVII в.».

Задание 3. Подготовьте текст рассказа для сопровождения виртуальной экскурсии «По художественным центрам Западной Европы XVII в.».

Задание 5. Подготовьте рассказ о рождении Болонского академизма (тип художественного творчества) и его представителях: Агукки, Беллори, также о преемственности этой линии в XVII столетии (Г. Рени, Гверчино, Альбани, А.Сакки, К. Маратти).

Задание 6. Напишите небольшую статью о семье итальянских художников братьях Карраччи и о созданной ими Академии.

Задание 7. Напишите популярный очерк о широко известном итальянском живописце Караваджо (1573 –1610).

Задание 8. Прочтите предлагаемый фрагмент конспективных выписок (см. кейс) из научной статьи об известном итальянском живописце Караваджо (1573 –1610). Выберите из него информацию для заполнения таблицы «Стили работ Караваджо» (см. кейс).

Задание 9. Подготовьте популярный рассказ «Первые последователи Караваджо» (Б. Манфреди, А. Эльсгеймер, Д. Фетти, И. Лисс, Б. Строцци, Д. Серодине и др.) и их работы.

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

В число заданий для самостоятельной работы студентов входят:

- написание реферата,
- составление словаря важнейших терминов,
- создание портретной галереи (художников, архитекторов),
- создание фрагмента биографического словаря,
- написание биографического очерка,
- проведение исследования текста,
- составление аналитических таблиц и синтез-таблиц,
- выявление причинно-следственных связей,
- построение структурно-логических схем,
- проведение сопоставления (текстов, фактов, процессов и др.),
- составление алгоритма выполнения определенного вида работы,
- проведение критического анализа (текста, материала),
- написание рецензии,
- создание компьютерной презентации,
- поиск в Интернете источников информации по определенной теме и составление краткой аннотации к ним,
- изучение фактов и выдвижение гипотезы,
- классификация фактов, событий или источников по определенному признаку,
- выполнение практической работы профессиональной ,
- выстраивание хронологической последовательности событий,
- построение модели и др.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Проблема стиля в искусстве XVII века.
2. Градостроительные концепции XVII столетия.
3. Академизм как тип художественного сознания и культурный феномен.
4. Реализм Нового времени и «реализмы» в истории европейской художественной практики.

5. Типология западноевропейского портрета.
6. Национальные концепции натюрморта (Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция).
7. Система жанров в голландской живописи .
8. Поздний Рембрандт и феномен позднего творчества великого художника.
9. Образные системы барокко и классицизма. Сравнительная характеристика.
10. Типология пейзажного образа в живописи XVII столетия.
11. Свет в художественном мышлении XVII века (архитектура, скульптура, живопись)
12. Система «погребного света» в творчестве Караваджо.
13. «Спор о древних и новых» - мост к культуре XVIII столетия. Участники. Основные проблемы. Узловые концепции и их жизнь во времени.
14. «Салоны» Д.Дидро как культурный памятник эпохи. Эволюция взглядов автора в период 1759 – 1781 гг. Центральные фигуры – Буше, Шарден, Грез; творческие портреты, критерии оценки. Сопутствующие теоретические труды критика.
15. Система видов художественного творчества в западноевропейской культуре XVIII века и место в ней пластических искусств. Взаимодействие и формы синтеза различных искусств.
16. Барокко XVIII века и его отношение к барокко XVII столетия: сопоставительный анализ.
17. «Миф Рима» и «миф Венеции» в культуре XVIII века. «Большое путешествие» по художественным центрам Европы и его образовательное и общедуховное значение. Появление фигуры «любителя искусства». Вклад ученых дилетантов в формирование культурного климата эпохи.
18. Винкельман и рождение искусствознания как науки.
19. Апогей развития музыки как вида искусства - главное «событие» в мировой эволюции художественного сознания, пришедшееся на XVIII столетие и ставшее средоточием западноевропейской культуры этой эпохи.
20. Эволюция салона как культурного института от XVII к XVIII веку. Мировоззренческое, идеологическое и культуросозидающее значение. Роль масонства.
21. Венецианская вилла и английская усадьба. Культурно-историческая параллель (вилла Вальмарана близ Виченцы и поместье Кеннвуд в окрестностях Лондона).
22. Типология европейской архитектуры эпохи Просвещения.

Примерная тематика рефератов:

1. Караваджо. Цикл Контарелли.
2. Портретные концепции XVII века (Бернини, Хальс, Веласкес, Рембрандт)
3. Голландский и фламандский натюрморт: сравнительная характеристика.
4. Веласкес. «Менины».
5. Картина Вермера «Искусство живописи».
6. «Жанр-монолог» в живописи XVII века.
7. Площадь в архитектуре городов Европы XVII века.
8. Бернини. Ранние скульптурные группы.
9. Фонтаны Рима.
10. Рембрандт. «Ночной дозор».
11. Пуссен. «Танец времен года».
12. Версаль. Семантика и поэтика.
13. Театральное начало в изобразительном искусстве XVII века.
14. Рубенс. Цикл «Жизнь Марии Медичи».
15. Рембрандт. «Лист в сто гульденов».
16. Рубенс. Эскизы маслом в собрании ГЭ.

17. Рембрандт. «Блудный сын».
18. Графика Рембрандта (образный строй и техника).
19. Веласкес. Портреты шутов.
20. Народно-игровая концепция мифа (Караваджо, Рибера, Веласкес, Иорданс).
21. Карель Фабрициус. «Часовой».
22. Бернини. Церковь СантАндреа аль Квиринале.
23. Борромини. Церковь Сан Карлино.
24. Жорж де Латур. «Новорожденный».
25. Фетти. Притчи.

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

В осеннем семестре: экзамен

В весеннем семестре: зачет

Устный опрос

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:

1. XVII столетие как самостоятельный этап в развитии художественного сознания. Сложение современной системы культуры и основ творческого мышления Нового и Новейшего времени.
2. Кризис стиля как культурный феномен. Понятие "внестилевого" художественного мышления. Его мировоззренческое и культурологическое значения.
3. Караваджо – первый современный художник.
4. Академизм как культурно-историческое явление. Теория и практика.
5. Барокко XVII столетия – система художественного видения и стиль.
6. Классицизм в искусстве Франции XVII века.
7. Система жанров в живописи XVII века.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:

1. XVII столетие как самостоятельный этап в развитии художественного сознания. Сложение современной системы культуры и основ творческого мышления Нового и Новейшего времени.
2. Кризис стиля как культурный феномен. Понятие "внестилевого" художественного мышления. Его мировоззренческое и культурологическое значения.
3. Караваджо – первый современный художник.
4. Академизм как культурно-историческое явление. Теория и практика.
5. Барокко XVII столетия – система художественного видения и стиль.
6. Классицизм в искусстве Франции XVII века.
7. Система жанров в живописи XVII века.
8. «Спор о древних и новых» - идеологические предпосылки, историко-культурное значение.
9. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVIII-XIX веков. (Барокко, рококо, неоклассицизм, предромантизм).
10. Салоны Дидро и рождение художественной критики.
11. Явление «неогуманизма» на рубеже XVIII-XIX веков (по А.В.Михайлову) и его природа.
12. Эпоха романтизма. Ее историческая и художественная сущность.
13. Основные направления и эволюционные фазы искусства XIX века
14. Образ художественной культуры XX столетия.

13. Ресурсное обеспечение:

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Рекомендуемая литература (по всем разделам курса)

1. Арнольд Д. Говорит и показывает искусство. - М., 2018.
2. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии СПб., 2004.
3. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
4. Гомбрих Э. История искусства. - М., 2017.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. - М., 2013.
6. Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004
7. Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. (Новая история искусств). – СПб, 2000
8. Свидерская М.И. Караваджо – первый современный художник. Проблемный очерк. СПб., 2001.
9. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. – СПб., 2000.

15. Язык преподавания

Русский.

16. Преподаватель (преподаватели)

Свидерская М.И., д. искусствоведения, проф.