

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:

Эпохи мирового искусства. Раннее Возрождение

(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

Эпохи мирового искусства. Раннее возрождение

2. Аннотация к дисциплине

Курс рассматривает специфику изобразительного искусства и архитектуры эпохи Раннего Возрождения и в целом процесс перехода от Средневековья к Новому времени (XV – XVI вв.) в культуре западноевропейских стран.

Задачи курса:

- дать подробный очерк развития эпохи Раннего Возрождения 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 Раннего Возрождения 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 Раннего Возрождения 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

III курс, 5 семестр

6. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 36 академических часов лекций 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 и закономерностей 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

Для освоения данной дисциплины рекомендуется предварительное освоение курса «Теория и история искусства».

10. Учебно-тематический план

№	Разделы и темы	Всего часов	Контактная работа (ак.час.)		
			Лекции	Семинары	Формы контроля
	Раздел 1. Введение				
1	От Средневековья к Новому времени (современности)	2	2	0	Текущий контроль
2	Возрождение как тип культуры. Италия – родина Возрождения	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел II. Эпоха Данте и Джотто (по М.В. Алпатову)			0	
3	Периодизация развития культуры. Основные центры и источники, художественный метод в искусстве итальянского Возрождения	2	2	0	Текущий контроль
4	Проторенессанс. Архитектура, скульптура, живопись. Творчество Джотто	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел III. Искусство Треченто (XIV век)				
5	Готика в Италии. Флоренция и Сиена в искусстве	2	2	0	Текущий контроль

6	Росписи пизанского Кампосанто и Испанской капеллы во Флоренции	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел IV. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 1				
7	«Отцы» Возрождения. Конкурс 1404 г. и творчество Брунеллески	2	2	0	Текущий контроль
8	Рождение центральной математической перспективы и ее значение. Творчество Донателло. Творчество Мазаччо	2	2	0	Текущий контроль
9	Мастера-«проблемисты» 30-х – 40-х гг: Уччелло, Кастаньо, Доменико Венециано	2	2	0	Текущий контроль
10	«Запаздывающие» и «рассказчики»: Беато Анджелико, Пизанелло, фра Ф. Липпи	2	2	0	Текущий контроль
11	Итальянский «живописный рельеф» эпохи Возрождения: Л. Гиберти	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел V. Рождение ренессансной теории искусства: Леон Баттиста Альберти				
12	Предшественники и современники: Ч. Ченнини, Л. Гиберти. Трактат «О статусе». Наука о пропорции. «Три книги о живописи»	2	2	0	Текущий контроль
13	Альберти о композиции в живописи. Картина как модель мира. «Десять книг о зодчестве». Принцип гармонии	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел VI. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 2				
14	Классическая фаза Раннего Возрождения – творчество Пьеро делла Франческа. Синтез искусств на основе живописи	2	2	0	Текущий контроль
15	Мантенья и открытие «выразительной» перспективы	2	2	0	Текущий контроль
	Раздел VII. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) в Венеции – часть 3				
16	Становление венецианской живописной школы	2	2	0	Текущий контроль
17	Антонелло да Мессина в Венеции. Семейство Беллини. Творчество Карпаччо. Искусство Джованни Беллини	2	2	0	Текущий контроль

	Раздел VIII. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 4. Кризис конца столетия (явление «второй готики») и перспективы выхода из него				
18	Новый «философский» этап в развитии гуманизма. Флоренция Савонаролы и Боттичелли. «Архаизаторы» и «символисты»	2	2	0	Коллоквиум
	Итого	36	36	0	

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. Введение			
Возрождение как тип культуры. Италия – родина Возрождения.	3	• Написать научно-популярную статью «Итальянское Возрождение как тип культуры: его предпосылки, сущность, особенности».	Зачет/незачет
Раздел II. Эпоха Данте и Джотто (по М.В. Алпатову)			
Периодизация развития культуры. Основные центры и источники, художественный метод в искусстве итальянского Возрождения	3	• Провести исследование литературных источников и вычленив важнейшую информацию о периодах Итальянского Возрождения (с 1290 г по 1590 г.). Составить таблицу для фиксации результатов.	Зачет/незачет
Раздел IV. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 1			
«Отцы» Возрождения. Конкурс 1404 г. и творчество Брунеллески	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Рождение центральной математической перспективы и ее значение. Творчество Донателло. Творчество Мазаччо	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Мастера-«проблемисты» 30-х – 40-х гг: Уччелло, Кастаньо, Доменико Венециано	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии.	Зачет/незачет

		Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	
«Запаздывающие» и «рассказчики»: Беато Анджелико, Пизанелло, фра Ф. Липпи	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Итальянский «живописный рельеф» эпохи Возрождения: Л. Гиберти	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Раздел V. Рождение ренессансной теории искусства: Леон Баттиста Альберти			
Предшественники и современники: Ч. Ченнини, Л. Гиберти. Трактат «О статусе». Наука о пропорции. «Три книги о живописи»	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Альберти о композиции в живописи. Картина как модель мира. «Десять книг о зодчестве». Принцип гармонии	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Раздел VI. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 2			
Классическая фаза Раннего Возрождения – творчество Пьеро делла Франческа. Синтез искусств на основе живописи	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Мантенья и открытие «выразительной» перспективы	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
Раздел VII. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) в Венеции – часть 3			
Антонелло да Мессина в Венеции. Семейство Беллини. Творчество Карпаччо. Искусство Джованни Беллини	3	• Подготовить материалы для биографического словаря о наиболее ярких представителях искусства Раннего возрождения в Италии. Описания выполнить по единому (любому выбранному) плану.	Зачет/незачет
ИТОГО	36		

12. Учебная программа

Раздел I Введение

1. Типология Ренессанса (по Л.М. Баткину): «культура-творчество». Уникальная историческая ситуация: художественное творчество имеет определяющее значение в системе культуры в целом, при этом почти на всех этапах магистральная роль принадлежит пространственным искусствам. Италия – Родина Возрождения. Предпосылки Ренессанса как исторического периода между Средневековьем и Новым временем: кризис на исходе Средних веков в Италии основных систем политической (папства, империи), социальной (иерархического феодально-крестьянского и цехового традиционализма, взорванного энергией свободных городов-государств с коммунальным самоуправлением и открытой экономикой, основанной на морской – восточной - торговле и мануфактурном, пусть спорадическом, производстве) и идеологической (римский католицизм) обусловленности личности, оказавшейся в результате в состоянии значительной самостоятельности. Новый антропоцентризм: в центре культуры не надмирная личность Богочеловека, а – по А.Ф.Лосеву – реальный индивид со всеми своими упованиями и к тому же стихийно эстетически самоутверждающийся. Всепроникающий эстетизм эпохи. Образ Бога-Художника, Бога-Мастера, земным отражением которого становится человек-художник, деятельная, героическая, доблестная личность, ориентированная на познание и усовершенствование себя и мира. Развитие гуманизма как господствующей идеологии и культурного «партнера» предметно преобразующей эстетической деятельности, переживающей процесс перехода от ремесла к искусству, впервые полностью отвечающему своему понятию как индивидуальный личностный – авторский – созидательный акт. Происхождение термина «Возрождение». Новое открытие античности в свете потребности творческого мировосприятия восстановить в правах принцип мимесиса – «подражания природе». 2. Периодизация искусства Итальянского Возрождения: а) Проторенессанс 1290 – 1330; б) 1330 – 1400, Треченто (1300-е гг.), XIV век; в) 1400 – 1490, Кватроченто (XV век), или Раннее Возрождение; г) 1490 – 1530, Высокое, или Классическое, Возрождение; д) 1530 – 1590. Позднее Возрождение; е) 1520 – 1590 – маньеризм. Четыре составляющих ренессансного художественного мышления в сфере пространственных искусств: итальянская (тосканская) романика XI-XIII веков (так называемый инкрустационный стиль в архитектуре Флоренции-колыбели Возрождения, скульптура Николо Пизано и Арнольфо ди Камбио, живопись Джотто); античная пластика, известная по медалям и позднеримским саркофагам; европейская готика, наиболее ярко претворившаяся в искусстве сиенцев (Дуччо, С.Мартини, бр. Лоренцетти); византийская иконопись, мозаика и фреска. Ренессанс как культурный синтез античности и Средневековья, где греко-римская древность – это тезис, а Средние века – это антитезис. Природа ренессансного синтеза (по Л.М.Баткину): не только «вещь» (космологическая телесность греков) и не «дух» один (средневековый спиритуализм), а «духовная вещь», то есть «произведение искусства», которое становится воплощением самой сути Ренессанса: индивидуалистически-творческой и эстетической природы его антропоцентризма. Главное специфическое и парадоксальное достижение Возрождения: рождение новоевропейского индивидуализма в архаической – непосредственной и артистической (художественной, свободно - игровой) - форме. О художественном методе Возрождения: А.Ф.Лосев – возрожденцы много говорят о подражании природе, но на самом деле у них на первом месте не столько природа, сколько художник; Э.Пановски – итальянцы эпохи Возрождения поначалу не видели противоречия между верностью природе и воплощением совершенной красоты; Л.М.Баткин о кардинальном значении понятия гармонии для мышления Ренессанса, которое все объединяет и снимает все противоречия.

Раздел II. Эпоха Данте и Джотто (по М.В. Алпатову)

Искусство Возрождения – отражение мира, итог наблюдения и познания реальности, и вместе с тем оно – прямое воплощение идеала. Его реализм – наследник античного и отец всех форм последующего натурного видения, вплоть до современности. Но в отличие от более поздних эпох, он, как и античная классика, прямо и непосредственно говорит разом и об отдельном и об общем, и о сущем и о должном, только если в античном единстве акцент больше ставился на общем, на идеальном, то в эпоху Возрождения – на индивидуальном, на реальном. Тем не менее его реализм особый – «синтетический», «обобщающий», нормативный, а лучше – одухотворенный, символический или поэтический. 3. Данте – последний поэт Средневековья и первый человек Возрождения – создатель с помощью искусства слова исторически первой грандиозной, всеобъемлющей по широте формулы подобного синтеза – неба и земли, веры и науки, богословия и политики, Ада и Рая, прошлого и настоящего, любви и ненависти, света и тьмы, жизни и смерти,

но самое главное – личности и мира: ибо всю полноту того, что он сообщает читателю, он описывает как непосредственно созерцаемое и переживаемое зрелище, тем самым вкладывая его также во внутренний субъективный мир читателя как свое собственное впечатление и делает это через глаз. Его современник Джотто открывает новые пути, используя возможности уже собственно искусства глаза, следуя в своем творчестве принципам Данте и даже опережая его. Живопись Джотто (росписи ц. Сан Франческо в Ассизи и капеллы Скровеньи в Падуе): от средневекового «умозрения в красках» (иконопись), от образа-знака к возрождению античного мимесиса, к передаче объема и пластики тел как эквивалента реальности, правды, к интенции трехмерного пространства («ящичного пространства» по М.В.Алпатову) и, следовательно, к ориентации на восприятие отдельного зрителя, к самостоятельной компоновке сюжета и композиции вне рамок традиционной иконографии, к выразительности жеста и живого чувства.

Раздел III. Искусство Треченто (XIV век)

4. Искусство Треченто. Расцвет гуманизма (Петрарка, Боккаччо, Никколи, Салютати, Марсилли). Приход европейской готики. Сиена как ее средоточие. Культурный диалог Сиена-Флоренция: флорентийская романская почвенность, пластичность, непосредственность и готическая утонченность, грация, одухотворенность.

Раздел IV. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 1

5. Искусство Раннего Возрождения. Конкурс 1404 года. Ф.Брунеллески как творческая личность, поклонник античности, инженер, зодчий. Возведение купола Флорентийского собора: начало современной архитектуры - авторский проект отделяется от строительной практики и предшествует ей. Восстановление классического ордера (Воспитательный дом – гражданская постройка, светский заказ; Старая сакристия церкви Сан Лоренцо во Флоренции и пр.). Создание типа городского дворца (Палаццо Питти во Флоренции). Разработка принципа прямой, или центральной, математической перспективы – начало новой науки, стереометрии – совокупности законов правильного изображения объемных тел на плоскости – и новых способов изображения в искусстве. Донателло – отец Возрождения в скульптуре. Статуи для украшения Флорентийского собора, кампанилы и ц. Ор Сан Микеле: непосредственные штудии натуры, новая, не типологическая, а конкретная - «портретная» характерность образов («Распятие», Санта Кроче; Св. Иов, Св. Иеремия). Создание образа героической, опирающейся на себя личности (Св. Георгий, Ор Сан Микеле), воплощения ренессансного идеала доблести (virtu). Первое в истории применение правильной перспективы: рельеф «Битва св. Георгия с драконом» (Ор Сан Микеле), создание, наряду с Гиберти, искусства «живописного рельефа» в ренессансной скульптуре («Пир Ирода», баптистерий в Сиене), новое открытие со времен античности выразительных возможностей мрамора («Мадонна Пацци») и бронзы («Давид» первая свободно стоящая статуя вне соборного синтеза искусств; алтарь собора Сант'Антонио и «Памятник кондотьеру Эразмо да Нарни, Гаттамелате» - первый конный монумент светскому лицу, оба в Падуе). Творчество Мазаччо – отца Возрождения в живописи. Преемственная связь с наследием Джотто. Фрески Капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции – объемные фигуры в трехмерном пространстве, образы цельных мужественных героев, жесты которых «способны изменить мир». Фреска «Троица» Мазаччо в ц. Санта Мария Новелла во Флоренции – первый образец ренессансного синтеза искусств на базе живописи. Иллюзорная и станковая – независимая от архитектурного единства и создаваемых им условий восприятия и, следовательно, картинная природа этого синтеза. Творчество скульпторов (Я.делла Кверча. Гиберти, Л. делла Роббиа) и живописцев («проблемистов» - Уччелло, Д.Венециано, Кастаньо и «рассказчиков», по Б.Р.Випперу – Пизанелло, Беато Анджелико, Ф.Липпи) первой половины XV века.

Раздел V. Рождение ренессансной теории искусства: Леон Баттиста Альберти

6. Становление ренессансной теории искусства: от рецептов мастерства (Ченнино Ченнини) и хроники событий (Гиберти) к знанию как совокупности общих принципов художественного творчества (Л.-Б.Альберти). Трактаты «О статуе» и «Книга о живописи» Л.-Б.Альберти. Новая идеология: ориентация на античность, но сознание способности современников соревноваться с ней. Установка на отражение реальности: изображать то, что видимо (картина – окно, открытое в мир). Обобщение опыта нового искусства и программа на будущее в форме гуманистического экфрасиса, описывающего художественную систему картины итальянского Кватроченто как процесс ее создания в акте непосредственного конструирования архитектурного целого,

представляющего собой образ-модель, «малый мир» (микрокосм), во всем подобный миру большому. В этом смысл и содержание ренессансного синтеза искусств в формах картинного по своей природе образа (в собственно станковой картине или во фреске). Принцип моделирования – собирания целого из частей; процессуальность внутри статического по своей видовой специфике искусства; структурность мышления – стремление дойти до первоэлементов (например, в построении фигуры – от скелета, к мышцам и одеяниям); стержень образа – перспективная организация пространства (как его буквальное построение – возведение стен, выстилание пола...) и размещение в нем объемных тел, так же как бы воссозданных из ряда составляющих, среди которых главное – наука о пропорциях, мощный рельеф (насыщенный энергией созидания), сильный контур и разнообразие – родов и видов предметов, фигур, поз и жестов. Теоретическое зерно трактата Альберти – проблема композиции: в противовес сознательно обезличенной работе по образцам и восхождению к архетипу представляющей собой всецело авторский акт творчества, создания целиком новой художественной реальности. Тем самым в раннеренессансной картине моделируется не только образ универсума как целого, но и самый процесс творения – «не столько природа, сколько художник!» – то есть в произведении искусства отражено присутствие творческого субъекта, его «формирующий жест» (А.Г. Габричевский) (он станет там до конца – пока будет существовать произведение), а через посредство перспективы, вводящей в картину точку зрения реального наблюдателя, – присутствие также и воспринимающего субъекта, в итальянской живописи XV века еще не зрителя, а прямого соучастника созидательного действия, выступающего в формах прямого делания. В более позднем и зрелом своем сочинении – «Десять книг о зодчестве» – Альберти дает определение красоты (гармонии *conspicuitas*), к достижению которой должен стремиться художник, и оно отражает представление об образном единстве как о состоящем из идеально согласованных друг с другом и с целым отдельных частей, то есть сохраняет свой структурный характер.

Раздел VI. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) – часть 2

7. Наиболее полная реализация концепции раннеренессансной картины и осуществляемого в ней синтеза пространственных искусств: творчество П. делла Франческа, живописца и теоретика искусства, классика эпохи Раннего Возрождения, создавшего этически ясное, гармоническое единство перспективы, прекрасной стереометрии «правильных тел», цвета и дневного света («плэнэра»); А.Мантеньи, поэта перспективы – ее изобразительных и выразительных, драматических возможностей; Д.Беллини, добившегося повышенной одухотворенности образов за счет особой тонкости живописной ткани, построенной на взаимопроникновении цвета и света, достигнутого с помощью использования новой, масляной техники письма.

Раздел VII. Искусство Раннего Возрождения (Кватроченто, XV век) в Венеции – часть 3

7. Архитекторы (Микелоццо, Б.Росселино, Л.-Б.Альберти, Л.Лаурана), скульпторы (Р.Росселино, Д.да Сеттиньяно, А.делла Роббиа, А.Верроккьо) и живописцы (Гирландайо, Ф.Косса, Боттичелли, Антонелло да Мессина, Перуджино, Синьорелли и др) второй половины и конца XV века. Разнообразие векторов развития. Кризисные моменты (Флоренция эпохи Савонаролы, явление так называемой «второй готики» в искусстве: поздний Донателло, К. Тура, Боттичелли). Поиски нового художественного принципа для отражения резко расширившегося и усложнившегося мира (великие географические открытия, «итальянские войны», образование крупных национальных государств, распространение новых религиозных учений). Платоновская академия во Флоренции, антропология Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола (по Л.М.Баткину). Вступление гуманизма в третью фазу развития (после филологической и гражданско-политической) – фазу философско-онтологическую.

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Тест **для текущего контроля знаний**

Общие положения и характеристика теста, включенного в данный комплект

Тестирование – одно из современных средств проверки знаний.

Составленный к курсу тест охватывает весь его материал.

Тест нацелен на проверку знаний:

- 1) эпохи, ее периодов, стилей, направлений в искусстве,
- 2) основных объектов культуры,
- 3) дат,
- 4) важнейших произведений живописи,
- 5) главных новаций,
- 6) фамилий авторов пространственных произведений искусства,
- 7) терминов и понятий.

Тестовые задания объединены в 4 группы.

В основном использованы тестовые задания (ТЗ) с конструируемым коротким ответом, как наиболее подходящие к содержанию курса, его стилю и особенностям, но есть несколько заданий с выбором ответа.

Комплект тестовых заданий образуют такие ТЗ:

- по содержанию: *фактологические* (их большинство),
- по виду: *ТЗ -дополнения* (они главная совокупность заданий),
выделяющие задания.

Указания для учащихся к выполнению основной части заданий

1. После прочтения текстов ТЗ типа «дополнения» нужно вместо точек вставить пропущенное слово или слова, даты.
2. В некоторых частях теста есть задания с выбором готового ответа.

Содержание теста

Часть I. Периоды, виды искусств и стили

1. Эпоху Возрождения делят на ... (сколько?) периодов, которые называются...
2. В период Проторенессанса существовали такие виды пространственных искусств...
3. К числу наиболее важных художественных идей эпохи Возрождения принадлежат...
4. В первые десятилетия Кватроченто господствовал стиль...

Часть II. Важнейшие достижения и новации

1. Создателем архитектуры эпохи Возрождения считается...
2. Итальянский художник, главной заботой которого был колорит и который независимо от нидерландских художников пришел к идее писать картины маслом...
3. Итальянский художник XV в., о котором говорили, что в его полотнах присутствует «содружество красок» и световой поток является элементом пространства, имел фамилию...
4. Художник, который ввел в итальянскую живопись тему «Поклонение Богоматери Младенцу-Христу», был по фамилии... Он жил и творил в... (где? Когда?)
5. Фамилия итальянского художника, чье искусство с пафосом утверждало силу и достоинство, героизм человека, была....

Часть III. Имена, профессии и даты

1. Никколо Пизано...(кто он?) Творил в период...
2. Великий Джотто –... (кто он по профессии?)
3. Филиппо Брунеллески – итальянский ... Жил и творил... (когда? Где?)
4. Донателло – итальянский ... (его профессия?) Представитель... школы...периода...
5. Одним из основоположников реалистической живописи эпохи Возрождения был... (кто?). Он жил и творил...
6. Уччелло был

А – скульптор, Б – художник, В – архитектор,
Г – специалист в области пластических форм.

7. Беато Анджелико – итальянский ..., представитель ... (какого вида искусства?) создавал свои работы... (где и когда?)

8. А. Пизанелло – это итальянский ... Его творчество приходится на...

9. Лоренцо Гиберти – ... Его творчество относится к... (какой?) школе ... и периоду...

10. Итальянец Леон Баттиста Альберти – один из идеологов искусства периода Раннего Возрождения – был по профессии...(кто?)

11. Пьеро дела Франческа... Работал... (когда?)

12. Матенья – итальянский... представитель Раннего Возрождения.

13. Антонелло да Мессина – еще один представитель итальянских... периода Раннего Возрождения.

14. Семья итальянских живописцев, творчество которой охватило более века, носила фамилию... Якопо был рисовальщик и архитектор, Джентиле – автор портретов, повествовательных композиций; третьего представителя этой семьи – создателя картин на религиозные и мифологические темы – звали...

15. Главой венецианской школы живописи периода Кватроченто был... (кто?)

16. Итальянским художником, который своей основной теме – «Мадонне с Младенцем» – посвятил более 50 работ, был...

17. Живший в период с 1445 г. по 1510 г. Сандро Боттичелли был...

А — итальянский архитектор, Б – скульптор, В – художник,
Г – специалист по маскам и рельефам.

Часть IV. Объекты искусства

1. Купол собора Санта Мария дель Фьоре стал памятником архитектуры, потому, что...

2. Скульптуру «Св. Георгий» – воплощающую героическую личность, «Давид» – первую свободно стоящую статую, «Памятник кондотьеру...» – первый конный монумент светскому лицу, а также надгробие во Флоренции Иоанну XXIII создал...

3. Картины, в которых преобладали религиозные сцены и герои, изображенные с «пластической телесностью» вне канонических иконографических рамок, писал итальянский художник..., творивший в начале XV в.

4. Наиболее известная картина художника Уччелло, работавшего в XV в, называлась...

5. Известная, исключительно одухотворенная фреска «Благовещение» в келье монастыря Сан-Марко во Флоренции написана итальянским художником...

6. Серии очень выразительных рисунков животных, птиц, «портретных голов», обнаженных фигур, а также портретов на медалях выполнены в первой половине XV в. ... (кем?)

7. Бронзовые рельефы, на которых виртуозно выписаны сцены из жизни Иоанна Крестителя, изображения полуфигур пророков и сцен Ветхого Завета, созданы ... (кем?) и находятся во Флоренции на...

8. Проект первого «идеального города» в стиле ренессансной архитектуры, выполненный по заказу папы Николая V, принадлежал...

10. Картину «Крещение Христа» (1450 — 1455 гг.), фрески в церкви Сан-Франческо в Арреццо (1452–1466 г.), трактат «О перспективе в живописи» и «Книжицу о пяти правильных телах» создал один итальянский живописец. Его имя...

11. Всемирно известные, сделанные пером, как бы одной линией, иллюстрации к «Божественной комедии» Данте принадлежат итальянскому художнику представителю Раннего Возрождения ... (кто автор иллюстраций?)

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

• Система самостоятельных работ студентов

Обоснование

Усиление роли самостоятельных занятий студентов – одно из важных нововведений общеевропейского образовательного процесса.

Этот вывод основан на исследованиях психологов, которые утверждают что приобретение знаний основано *только* на личной познавательной деятельности; лишь в процессе ее воспринятая информация встраивается в мозг индивида в имеющуюся у него систему знаний, образуя новые знания и умения. Поэтому страны-участницы Болонского процесса пришли к заключению, что добиться в процессе обучения глубоких и осознанных знаний и умений можно лишь в том случае, если студент выполнит комплекс самостоятельных работ, причем работ разного вида, ибо только такой комплекс обеспечит формирование важнейших умений (компетенций). Решено на самостоятельные занятия выделить значительную долю учебного времени.

Реализация этой идеи в Комплексе

• Студентам предлагается подборка заданий с разными источниками информации: с литературой, текстами, Интернет-ресурсами, компьютерными программами, иллюстративным материалом и др.

• Предлагается подборка заданий, связанных с разными видами деятельности: написание очерка, реферата, аннотации, рецензии на статью или книгу по искусству, проведение исследования текста, составление аналитических схем и таблиц, поиск в Интернете источников информации и др. (подробнее об этом см. в таблице II).

Балльно-рейтинговая система оценки знаний по курсу

Общие положения

- Эта система – один из современных способов привлечения
- учащихся к самостоятельной работе по учебной дисциплине. Она
- одновременно – и один из способов контроля за усвоением материала.
- За каждый вид учебной деятельности студенту начисляют баллы.

Система дает возможность

- вовлечь студентов в освоение обширного массива информации,
- сделать проверку знаний и умений дробной и систематичной,
- поставить более объективную, чем обычно (при редком контроле), итоговую оценку.

Реализация этой системы в данном Комплексе

Общая картина «стоимости» в баллах комплекса разных видов деятельности студентов по данному курсу представлена в таблице II.

Таблица II

Суммарная «стоимость» в баллах разных видов деятельности

Вид деятельности	«Стоимость» в баллах
Усвоение всего курса	100
Посещение лекций	18
Выполнение самостоятельных работ	70
Тестирование	5

Прохождение промежуточной аттестации	7
--------------------------------------	---

Критерии оценок отдельных видов самостоятельных работ студентов
Они представлены в таблице III (формулировки заданий даны в общем виде).

Таблица III

Оценка некоторых видов самостоятельных работ

Вид работы	«Стоимость» единицы работы (баллы)
1. Узнать объект по его изображению и составить о нем краткую информационную справку	2
2. Сравнить архитектурные стили...	2
3. Составить «паспорт» объекта культуры (картины или скульптуры, памятника архитектуры)	2
4. Составить план (алгоритм) описания пространственного объекта	2
5. Создать хронологическую схему (или «ленту») важнейших событий в истории искусства в рассматриваемый период	2
6. Перечислить и кратко охарактеризовать особенности стиля... Придумать форму для изложения своей работы	2
7. Назвать причины или предпосылки появления стиля...	2
8. Написать информацию о деятелях искусства, которые внесли значительный вклад в развитие ...(указать чего) в рассматриваемую эпоху	2
9. Составить словарь наиболее употребительных искусствоведческих терминов эпохи...	2
10. Придумать популярный, интересный рассказ о... (художественном стиле, объекте или выдающемся деятеле), который вы адресуете неспециалисту	2
11. Составить хронологическую схему, отображающую смену стилей в архитектуре или живописи с... по ...	2
12. Написать реферат-обзор на тему...	2
13. Составить тест из 10 тестовых заданий по теме...	2
14. Написать эссе ...	2
15. Написать небольшой очерк о личности...	2
16. Раскрыть социальное, культурное, научное и философское значение...(объекта искусства, идеи, стиля и др.)	2
17. Написать отзыв или рецензию на...	2
18. Выбрать из предложенного текста данные для составления таблицы (с характеристиками объекта искусства или ведущих идей)	2
19. Объяснить...	2
20. Определить, что общего у.... и ...	2
21. Провести исследование и выяснить главное...	2
22. Создать компьютерную презентацию или небольшой слайд-фильм	2
23. Создать план-карту памятников архитектуры эпохи ...на территории страны ...	2
24. Создать план-схему «Развитие искусств в...	2
25. Сделать буклет к выставке ...	2

26. Провести виртуальную экскурсию по музею или ряду объектов...	2
27. Написать аннотацию на статью или брошюру	2
28. Найти в Интернете иллюстративный материал по теме...	2
29. Подготовить список литературы о...(художнике, архитекторе, памятнике искусства)	2
30. Написать рекламу (выставки, книги, памятника архитектуры и др.)	2

Правила выбора заданий и «набора» баллов за самостоятельную работу

- Для получения положительной итоговой оценки по курсу за самостоятельную работу (СР) необходимо набрать не менее 20 баллов.
- По каждой теме курса желательно выполнить одну самостоятельную работу.
- Претендентам на высокие оценки можно пропустить не более 5 тем из 29, входящих в курс, заменив работы по ним работами по другим темам.
- Почти по каждой теме (кроме темы 8) представлено несколько заданий, *разных* по форме и содержанию. Это обеспечивает свободу выбора и учет индивидуальных интересов и предпочтений.

Шкала оценок: перевод баллов в отметки

Если по курсу набрано от 90 до 100 баллов (за СР 60–70 баллов) –
оценка «отлично»,
от 70 до 89 баллов (за СР 40–59 баллов) –
оценка «хорошо»,
от 50 до 69 баллов (за СР 20–39 баллов) –
оценка «удовлетворительно»,
менее 50 баллов (за СР менее 20 баллов) –
оценка «неудовлетворительно».

Запись баллов

Фиксировать результаты выполнения самостоятельных работ удобно на специальном **зачетном листе**. Его форма показана в таблице IV.

Таблица IV

Самостоятельные работы по курсу... (ФИО)...			
Тема курса и ее номер	Название самостоятельной работы	Баллы, полученные за работу	Подпись преподавателя

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Отчетность по курсу: экзамен.
Устный опрос.

Перечень вопросов по всему курсу

1. Исторические предпосылки, основные черты и особенности художественной культуры европейского Возрождения.
2. Периодизация искусства Возрождения в Западной Европе.
3. География Возрождения: регионы, где оно существовало, и местные школы.

4. Основные источники искусства Ренессанса в Италии (по В.Н.Лазареву).
5. Творчество скульпторов итальянского Проторенессанса: Николо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио.
6. Данте и Джотто . Историческая и художественная параллели их творчества.
7. Падуанский цикл Джотто. Рождение “новой” (по Вазари) живописи.
8. Джотто и Чимабуэ: преемственность и различие их стилей.
9. Джотто и Дуччо. Сопоставительная характеристика стилей и работ.
10. Общий «облик» (обзор) искусства итальянского Треченто (по В.Н.Лазареву). Роль готики.
11. Творчество братьев Лоренцетти. Росписи церкви Сан Франческо в Ассизи и Палаццо Публико в Сиене.
12. Живопись Симоне Мартини.
13. Роль Филиппо Брунеллески в развитии культуры итальянского Кватроченто (по И.Е. Даниловой).
14. Ренессансная перспектива. Ее содержание и организующая функция в картинах Раннего Возрождения (в Италии и Северной Европе; по Э. Панофски).
15. От иконы к картине. Выработка структурных принципов, создание «живописного образа» (в Италии XV в.; по И.Е.Даниловой).
16. Творчество Донателло.
17. Лоренцо Гиберти и общая характеристика «живописного рельефа» периода Ренессанса.
18. Мысли об искусстве раннего итальянского Возрождения. Трактаты об этом (Ченнино Ченнини, Лоренцо Гиберти, Леон Батиста Альберти, Пьеро делла Франческа).
19. Творчество Мазаччо.
20. Итальянские мастера первой половины XV в.: Учелло, Венециано, Филиппо Липпи.
21. Пьеро делла Франческа – живописец, представитель классической фазы Раннего Возрождения.
22. Цикл росписей храмов на темы “Истории Животворящего Креста” Пьеро делла Франческа. Взаимодействие света и цвета в них, нидерландские влияния на живопись мастера (по Лазареву и Алпатову), роль архитектуры в образном воздействии фресок.
23. Андреа Мантенья и специфика преломления идей античного наследия в готике.
24. Андреа дель Кастаньо. Формирование героического идеала в итальянской живописи Раннего Возрождения. Пластическое начало и его роль в синтезе искусств.
25. Андреа Верроккьо – живописец и скульптор. Его мастерская во Флоренции.
26. Фра Беато Анджелико и архаическая тенденция в искусстве Раннего Возрождения.
27. «Готическая реакция» в искусстве позднего периода итальянского Кватроченто (Донателло, Боттичелли, Пьеро ди Козимо, братья Поллайоло). Природа этого явления.
28. Творчество Боттичелли и своеобразие «образного строя» живописи мастера.

14. Ресурсное обеспечение:

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. *Алпатов М.В.* Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М., 1976.
2. *Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве. Т. 1–2. – М., 1935.
3. *Арган Дж.К.* История итальянского искусства. Т. 1– 2. – М., 1990.
4. *Баткин Л.М.* Данте и его время. – М., 1965.
5. *Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.
6. *Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995.
7. *Баткин Л.М.* Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. – М., 1990.
8. *Беген С.* Французский рисунок XVI века. – М., 1984.
8. *Бенеш О.* Искусство Северного Возрождения /Пер. с англ.– М., 1973.
9. *Бицилли П.М.* Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1997.
10. *Брагина Л.М.* Этические взгляды Джованни Пико делла Мирандола / "Средние Века". – М., 1965.

11. *Вазари Д.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.1– 6. –М., 1971.
12. *Вёльфлин Г.* Классическое искусство. – СПб., 1997.
13. *Виппер Б. Р.* Английское искусство. – М., 1945.
14. *Виппер Б.Р.* Итальянский ренессанс XIII – XVI века. В 2-х т.– М., 1977.
15. *Воронина Т.С.* Николае Хиллиард. – М., 1995.
16. *Воронина Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В.* Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. – М., 1994. (Памятники мирового искусства).
17. *Гарэн Э.* Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.
18. *Гершензон-Чегодаева Н.М.* Брейгель. – М., 1983.
19. *Гершензон-Чегодаева Н.М.* Нидерландский портрет XV века. – М., 1972.
20. *Горфункель А.Х.* Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977.
21. *Горфункель А.Х.* Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.
22. *Данилова И.Е.* Брунеллески и Флоренция. – М., 1991.
23. *Данилова И.Е.* Искусство средних веков и Возрождения. – М., 1984.
24. *Данилова И.Е.* Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. – М., 1970.
25. *Данилова И.Е.* От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины Кватроченто. – М., 1975.
26. *Дворжак М.* История итальянского искусства в эпоху Возрождения. В 2-х т.– М., 1978.
27. *Дживелегов А.* Очерки итальянского Возрождения. – М., 1929.
28. *Дживелегов А.К.* Творцы итальянского Возрождения. Т.1. – М., 1998.
29. *Егорова К.С.* Ян ван Эйк. – М., 1965.
30. Жизнь Бенвенуто Челлини. – М., 1991.
31. *Золотова Е.Ю.* Жан Фуке. – М., 1984.
32. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр. Т.1. Искусство Раннего Возрождения. Италия. Нидерланды. Германия. – М., 1980.
33. *Лазарев В.Н.* Происхождение итальянского Возрождения. Т.1. Искусство Проторенессанса. – М., 1956.
34. *Лазарев В.Н.* Происхождение итальянского Возрождения. Т.2. Искусство Треченто. – М., 1959.
35. *Лазарев В.Н.* Происхождение итальянского Возрождения. Т.3. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. – М., 1979.
36. *Лазарев В.Н.* Старые итальянские мастера. – М., 1972.
37. *Леонардо да Винчи.* Избранные произведения. Т. 1–2.– М., 1935.
38. *Либман М.Я.* Дюрер и его эпоха.– М., 1972.
39. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения.– М., 1982.
40. *Мальцева Н.Л.* Клуэ. – М., 1963.
41. *Мальцева Н.Л.* Французский карандашный портрет XVI века. – М., 1978.
42. Микеланджело и его время. М., 1978.
43. Микеланджело. Жизнь. Творчество. – М., 1964.
44. *Никулин Н.Н.* Золотой век нидерландской живописи. XV век.– М., 1982.
45. *Панофски Э.* Ренессанс и ренессансы. – М., 1992.
46. *Петрусевич Н.Б.* Искусство Франции XV – XVI веков.
47. *Пинский Л.Е.* Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961.
48. Рафаэль и его время.– М., 1986.
49. *Ротенберг Е.И.* Искусство Италии XVI века. (Памятники мирового искусства). – М., 1967.
50. *Ротенберг Е.И.* Искусство Италии XVI века. – М., 1967. (Памятники мирового искусства).
51. *Свидерская М.И.* Леонардо на рубеже Ренессанса и Нового времени/ В сб.: Мастера классического искусства Запада. – М., 1983.
52. *Свидерская М.И.* Пространственные искусства в культуре итальянского Возрождения/ В сб. Классическое и современное искусство Запада: Мастера и проблемы. – М., 1989.
53. *Стародубова В.В.* Братья Лимбурги. Времена года. – М., 1974.

54. Тананаева Л.И. Рудольфинцы. – М., 1996.
55. Флоренский П. Труды по искусству. – М., 1997.
56. Фомин Г. Иероним Босх. – М., 1974.
57. Эстетика Ренессанса. Т. 1 – 2. – М., 1981.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Сайты по искусству:

- Сайт ГМИИ им. А.С. Пушкина: <http://www.museum.ru/M296>
- www.museum.ru/gmii
- Сайт Государственного Эрмитажа: <http://www.hermitage.ru/>
- Сайт Лувра: www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp?bmLocale=en
- Портал «Музеи мира»: <http://www.museum.ru/wm/>
- Портал «Музеи Италии»: <http://icom.museum/vlmp/italy.html>
- Сайт Государственной Третьяковской галереи: www.tretyakovgallery.ru
- Web-gallery of Art: <http://www.wga.hu/index.html>
- Great Masters Gallery: <http://www.topofart.com/>

Об эпохе Возрождения в Википедии (изобразительное искусство, архитектура; общая характеристика, периоды, Раннее возрождение):

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>

Об истории мирового искусства (готическая архитектура. Искусство Возрождения, Микеланджело:

www.worldarthistory.com

Архитектура Возрождения (а также готическая архитектура)

www.krugosvet.ru/articles/71/1007134/1007134a1.htm

Искусство и архитектура Западной Европы в художественной культуре эпохи Возрождения (сайт М.И Свицкерской):

<http://www.msviderskaya.narod.ru/>

О домашнем электронном музее шедевров мировой живописи (100 альбомов):

<http://www.art-books.bibliotekar.ru/>

Электронные альбомы картин великих художников:

<http://www.art-books.ru/>

Общетеоретические сайты:

Полезная библиотека «Ихтик»: http://ihtik.lib.ru/philosbook_22dec2006/

Прикладной, справочный и наглядный материал – сайт «Культурология»:

<http://countries.ru/library/>

Интерактивная энциклопедия «Википедия»:

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0>

15. Язык преподавания.

Русский.

16. Преподаватель (преподаватели)

Свицкерская М.И., д. искусствоведения, проф.