

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Проект 3: устойчивое развитие: человек-природа-культурное наследие

Цель: реализация инновационных образовательных программ для подготовки и переподготовки специалистов социально-экономической, медико-биологической и культурной сфер и для формирования у населения здорового образа жизни.

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Владимирский государственный университет
Кафедра культурологии

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

В трех частях

Часть 2

Составитель
Т.А. АКимова

Владимир 2008

УДК 7.01.09
ББК 85.0 г
М54

Рецензент
Кандидат исторических наук, доцент
кафедры культурологии
Владимирского государственного университета
В.И. Жарнова

Печатается по решению редакционного совета
Владимирского государственного университета

Методические указания к семинарским и практическим занятиям по дисциплине «Теория и история искусства». В 3 ч. Ч. 2 / М54 Владим. гос. ун-т ; сост. Т. А. Акимова. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 24 с.

Содержат планы лекций, список литературы для самостоятельной работы студентов, перечень обязательных для изучения памятников искусства, а также вопросы для подготовки к семинарским и практическим занятиям.

Предназначены для студентов I-го курса специальности 031401 – культурология очной и заочной форм обучения. Могут быть использованы студентами других гуманитарных специальностей.

Библиогр.: 130 назв.

УДК 7.01.09
ББК 85.0 г

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая часть методических указаний по теории и истории искусства является логическим продолжением первой части и целиком посвящена истории искусства Западной Европы XIV – XVII веков. Настоящее издание ставит своей целью выработку у студентов-культурологов навыков распознавания специфики произведений изобразительного искусства и архитектуры эпохи Возрождения и европейского XVII века, способностей выявления исторических предпосылок рождения стиля из умонастроений эпохи, а также умения ориентироваться в стилистических и иконографических особенностях изобразительного искусства и архитектуры вышеназванных периодов. Каждая тема семинарского занятия снабжена списком вопросов, предназначенных для докладов и сообщений студентов и перечнем специальной литературы, необходимой для их подготовки. Лекционные занятия во второй части методических указаний представлены тезисным планом лекций и списком обязательных для изучения памятников искусства, а в тех случаях, когда по данной теме не предусмотрены семинарские занятия, – списком литературы.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Лекция 10. Поздняя готика и Проторенессанс в искусстве Западной Европы XIV в.

Происхождение и содержание термина «Возрождение». Периодизация и типология искусства XIV – XV вв. в Италии и странах Северной Европы.

Готические традиции в изобразительном искусстве Бургундии, Нидерландов, Франции. Творчество братьев Лимбургов и Клауса Слютера. Архитектура «пламенеющей» готики во Франции и Англии. Поиски новой выразительности в архитектуре, живописи и скульптуре XIV в. Взаимодействие византийских традиций и новых приемов в изобразительном искусстве Италии конца XIII – первой половины XIV в. Творчество Каваллини, Дуччо, Симоне Мартине, братьев Лоренцетти, Джотто, Андреа дель Пизано. Понятие «Проторенессанс».

Европейское искусство около 1400 года. Проблема стиля «Интернациональной готики» в искусстве Западной Европы рубежа XIV – XV вв.

Библиографический список

1. Алпатов, В. М. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто / В. М. Алпатов. – М.- Л.: Искусство, 1939. – 338 с.
2. Прокопп, М. Итальянская живопись XIV века / М. Прокопп. – Будапешт : Корвина, 1988. – 94 с. – ISBN 963-13-2683-7.
3. Эрши, А. Живопись интернациональной готики / А. Эрши. – Будапешт : Корвина, 1984. – 84 с. – ISBN 963-13-2337-4.
4. Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди / Р. Лонги. – М.: Радуга, 1984. – 352 с.

Примечание. Библиографический список приводится после тезисного плана лекции в том случае, когда по данной теме не предусмотрено семинарское занятие. Списки основной литературы предназначены для самостоятельной работы студентов.

Список памятников

1. Церковь Сан-Миньято аль Монте во Флоренции*.
2. Пьетро Каваллини. Фрески церкви Санта-Чечилия ин Трастевере в Риме.
3. Никколо Пизано. Кафедра баптистерия в Пизе*.
4. Чимабуэ. Мадонна.
5. Дуччо ди Буонинсенья. Мадонна Ручеллаи.

*Здесь и далее – произведения искусства, которые студент обязан не только узнавать, но и уметь анализировать

6. Дуччо ди Буонинсенья. Алтарь Маэста.
7. Джотто ди Бондоне. Фрески капеллы дель Арена в Падуе*.
8. Джотто ди Бондоне. Мадонна на троне.
9. Симоне Мартини. Благовещение.
10. Симоне Мартини. Маэста. Портрет Гвидориччи да Фольяно (фрески залы Маппамондо в палаццо Публико в Сиене).
11. Амброджо Лоренцетти. Аллегория Доброго и Злого правления в Зале девяти в палаццо Публико в Сиене.
12. Антонио Пизанелло. Святой Георгий и принцесса (фреска церкви Санта-Анастасия в Вероне).
13. Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов*.
14. Стефано да Верона. Мадонна с куропаткой*.
15. Декоративное убранство фасада церкви Сан-Миньято аль Монте во Флоренции.

Лекция 11. Искусство раннего итальянского Возрождения

Флорентийское искусство первой половины XV в. Основные задачи и направления развития. Идеология итальянского гуманизма и формирование нового образа мира и человека в изобразительном искусстве Италии.

Портрет в скульптуре и живописи XV в. Скульптура раннего Возрождения в Италии. Творчество Верроккьо и Донателло. Поиски правильного изображения прямой перспективы и трехмерного объема в живописи Тосканы и Умбрии.

Архитектура раннего Возрождения во Флоренции. Творчество Филиппо Брунеллески.

Список памятников

1. Филиппо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции*.
2. Филиппо Брунеллески. Интерьер капеллы Пацци во Флоренции*.
3. Филиппо Брунеллески. Галерея воспитательного дома во Флоренции.
4. Филиппо Брунеллески. Интерьер церкви Сан-Лоренцо во Флоренции.
5. Леон Баттиста Альберти. Церковь Сант-Андреа в Мантуе*.
6. Леон Баттиста Альберти. Палаццо Ручеллаи во Флоренции*.
7. Мазаччо. Чудо со статиром. Изгнание из Рая (фрески церкви Санта-Мария дель Кармине в Пизе)*.
8. Мазаччо. Мадонна с младенцем.

9. Мазаччо. Троица*.
10. Донателло. Пир Ирода (рельеф купели баптистерия в Сиене)*.
11. Донателло. Благовещение (табернакль церкви Санта-Кроче во Флоренции).
12. Донателло. Конный памятник кондотьеру Гаттамелате*.
13. Якопо делла Кверча. Сотворение Евы (рельеф портала собора Сан-Петронио в Болонье).
14. Фра Беато Анжелико. Благовещение (фреска монастыря Сан-Марко во Флоренции).
15. Фра Беато Анжелико. Коронование Марии (фреска монастыря Сан-Марко во Флоренции)*.
16. Паоло Учелло. Битва при Сан-Романо*.
17. Беноццо Гоццолли. Шествие волхвов (фреска в палаццо Медичи-Рикарди во Флоренции).
18. Пьеро делла Франческа. Крещение Христа*.
19. Пьеро делла Франческа. Встреча царицы Савской и царя Соломона.
20. Андреа дель Верроккьо. Конный памятник кондотьеру Коллеоне в Венеции*.
21. Андреа дель Верроккьо. Давид*.
22. Сандро Боттичелли. Весна*.
23. Сандро Боттичелли. Рождение Венеры.
24. Сандро Боттичелли. Мистическое Рождество.
25. Сандро Боттичелли. Портрет молодого человека с медалью.
26. Козимо Тура. Пьета.
27. Андреа дель Мантенья. Фрески Камеры дельи Спозии в палаццо Дукале в Мантуе*.
28. Андреа дель Мантенья. Св. Себастьян*.
29. Антонелла да Мессина. Св. Иероним в келье*.
30. Антонелла да Мессина. Св. Себастьян*.
31. Джованни Беллини. Святое собеседование*.
32. Витторе Карпаччо. История Св. Урсулы. Сон святой Урсулы (фреска Скуолы ди Сан-Марко в Венеции)*.

Лекция 12. Искусство высокого Возрождения в Италии

Скульптура высокого Возрождения во Флоренции и Риме. Творчество Микеланджело Буонарротти и эволюция образа героической личности в итальянской скульптуре XVI века.

Поиск совершенной композиционной, образной и пространственной гармонии в живописи высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Архитектура Италии XVI в.: типология и основные тенденции развития. Венецианская живопись XV – XVI вв.: творчество Джорджоне, Тициана и Веронезе.

Список памятников

1. Леонардо да Винчи. Мадонна Литта*.
2. Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа.
3. Леонардо да Винчи. Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Св. Анной.
4. Леонардо да Винчи. Портрет Джиневры деи Бенчи.
5. Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы дель Джокондо*.
6. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Роспись трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане*.
7. Микеланджело Буонарротти. Пьета (1447 – 1448 гг.).
8. Микеланджело Буонарротти. Давид*.
9. Микеланджело Буонарротти. Моисей.
10. Микеланджело Буонарротти. Роспись свода Сикстинской капеллы. Иконография.
11. Микеланджело Буонарротти. Сотворение Адама, Сивилла Кумская, Страшный суд (фрески свода Сикстинской капеллы)*.
12. Микеланджело Буонарротти. Капелла Медичи церкви Сан-Лоренцо. (интерьер, скульптурное надгробие Джулиано Медичи: аллегии Дня и Ночи*).
13. Микеланджело Буонарротти. Пьета Ронданини.
14. Микеланджело Буонарротти. Площадь Капитолия в Риме.
15. Микеланджело Буонарротти. Купол собора Св. Петра в Риме*.
16. Рафаэль Санти. Мадонна Конестабиле.
17. Рафаэль Санти. Портрет Магдалены Дони*.
18. Рафаэль Санти. Автопортрет.
19. Рафаэль Санти. Портрет Бальдасара Кастильоне*.
20. Рафаэль Санти. Обручение Марии*.
21. Рафаэль Санти. Мадонна со щегленком*.
22. Рафаэль Санти. Фрески станцы делла Синьятура в Ватикане (Афинская школа*).
23. Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна.
24. Рафаэль Санти. Вознесение Христа.
25. Рафаэль Санти. Темпьетто из монастыря Сан-Пьетро ин Монторио.
26. Браманте. Интерьер церкви Санта-Мария presso Сан-Сатино.
27. Джулио Романо. Палаццо дель Те.
28. Бальдассаре Перуцци. Вилла Фарнезина.

29. Джорджоне. Три философа.
30. Джорджоне. Гроза.
31. Тициан. Любовь земная и небесная.
32. Тициан. Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе.
33. Тициан. Вознесение Марии.
34. Тициан. Св. Себастьян.
35. Тициан. Несение креста.
36. Якопо Тинторетто. Нахождение тела Святого Марка.
37. Паоло Веронезе. Пир в доме Левия.
38. Андреа Палладио. Вилла Ротонда*.
39. Андреа Палладио. Базилика в Виченце*.
40. Андреа Палладио. Церковь Иль Реденторе в Венеции.
41. Якопо Сансовино. Библиотека Сан-Марко.

Лекция 13. Искусство «Северного Возрождения»

Понятие «Северное Возрождение». Общая характеристика изобразительного искусства Нидерландов, Бургундии, Франции и германских земель в XIV – XV вв.

Нидерландская живопись XV в.: техника, сюжеты, новые приемы в построении пространства и объема. Гентский алтарь братьев Ван Эйк: художественные особенности, иконография, символика.

Образ человека в нидерландской и французской живописи XV – XVI вв. Живопись Нидерландов XVI в. Жанры, сюжеты, основные представители.

Специфические особенности изобразительного искусства во Франции и Германии XVI в. Архитектура Возрождения во Франции. Французские замки XVI в.: стиль, художественный образ, декорация.

Список памятников

1. Гентский алтарь братьев Ван Эйк*.
2. Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини*.
3. Ян ван Эйк. Портрет человека в тюрбане*.
4. Робер Кампен. Благовещение (алтарь Мероде).
5. Робер Кампен. Мужской портрет (Лондон, Национальная галерея).
6. Робер Кампен. Женский портрет (Лондон, Национальная галерея).
7. Рогир ван дер Вейден. Снятие с креста.
8. Рогир ван дер Вейден. Поклонение волхвов*.
9. Рогир ван дер Вейден. Портрет молодой женщины.
10. Гуго ван дер Гус. Алтарь Портинари*.

11. Ганс Мемлинг. Страшный суд*.
12. Ганс Мемлинг. Портрет Мартина ван Ньювенхофе.
13. Ганс Мемлинг. Мадонна с младенцем.
14. Клаус Слютер. Колодец пророков монастыря Шанмоль*.
15. Иероним Босх. Корабль дураков.
16. Иероним Босх. Сад земных наслаждений*.
17. Питер Брейгель. Падение Икара.
18. Питер Брейгель. Битва Масленицы и Поста.
19. Питер Брейгель. Несение креста.
20. Питер Брейгель. Охотники на снегу.
21. Братья Лимбург. Миниатюры «Великолепного часослова герцога Беррийского».
22. Жан Фуке. Портрет Карла VII.
23. Франсуа Клуэ. Портрет Дианы де Пуатье.
24. Франсуа Клуэ. Детский портрет Маргариты Французской.
25. Жан Гужон. Рельефы Фонтана Невинных*.
26. Французские замки XVI в. (Мадрид, Шенонсо, Шамбор, Азе-ле-Ридо).

Лекция 14. Итальянское искусство второй половины XVI – XVII вв.

Искусство позднего Возрождения в Италии. Маньеризм в живописи и скульптуре. Творчество братьев Карраччи и художественные принципы Болонской Академии.

Творчество Микеланджело да Караваджо. Проблема реализма в искусстве XVII в. Караваджизм в европейской живописи XVII в.

Архитектура Рима второй половины XVI – XVII вв. Творчество Франческо Борромини. Специфика итальянского барокко в скульптуре, архитектуре, живописи. Творчество Лоренцо Бернини.

Общая характеристика европейского искусства XVII в. Проблема стиля, национальной школы и жанра в искусстве XVII в.

Список памятников

1. Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей*.
2. Якопо Понтормо. Снятие с креста.
3. Джамболонья. Добродетель, побеждающая порок.
4. Бенвенуто Челлини. Персей*.
5. Аннибале Карраччи. Положение во гроб.
6. Аннибале Карраччи. Роспись свода галереи Фарнезе в палаццо Фарнезе*.
7. Микеланджело да Караваджо. Вакх с бокалом вина*.

8. Микеланджело да Караваджо. Призвание Матфея*.
9. Микеланджело да Караваджо. Гадалка.
10. Микеланджело да Караваджо. Христос в Эммаусе.
11. Микеланджело да Караваджо. Смерть Марии*.
12. Виньола. Церковь Иль Джезу в Риме*.
13. Карло Мадерно. Церковь Санта-Сусанна в Риме.
14. Франческо Борромини. Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме*.
15. Лоренцо Бернини. Колоннада площади Св. Петра в Риме*.
16. Бальдассаре Лонгена. Церковь Санта-Мария делла Салюте в Венеции.
17. Николо Сальви. Фонтан Треви в Риме.
18. Лоренцо Бернини. Фонтан Четырех рек на пьядца Навона в Риме*.
19. Лоренцо Бернини. Экстаз Св. Терезы*.
20. Лоренцо Бернини. Аполлон и Дафна.
21. Лоренцо Бернини. Давид*.
22. Джованни Баттиста Гаулли. Триумф имени Христа.
23. Пьетро да Кортоне. Триумф божественного провидения (фреска плафона главного зала палаццо Барберини в Риме).

Лекция 15. Искусство Фландрии и Франции XVII в.

(барочное и классическое искусство вне Италии)

Политический раскол Нидерландов и размежевание художественных традиций Фландрии и Голландии. Истоки фламандской живописи XVII в. Жанры и стилевое своеобразие живописи Фландрии в XVII в. Творчество Питера Пауля Рубенса. Техническое и образно-художественное своеобразие школы Питера Пауля Рубенса. Творчество Антониаса Ван Дейка. Портрет во фламандской живописи XVII в. Парадный портрет XVII в. Живопись Якоба Йорданса и Франса Снейдерса. Фламандский натюрморт.

«Стиль Людовика XIV» в архитектуре и живописи Франции XVII в. Рационалистические основы французского классицизма. Творчество Никола Пуссена и Клода Лебрена. Эстетические принципы Пуссена.

Французские караваджисты. Архитектура французского классицизма. Творчество Франсуа Мансара, Луи Лево, Клода Перро.

Список памятников

1. Питер Пауль Рубенс. Снятие с креста*.
2. Питер Пауль Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа*.
3. Питер Пауль Рубенс. Пьяный Силен.
4. Питер Пауль Рубенс. Цикл «Триумф Марии Медичи».

5. Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант*.
6. Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки инфанты Изабеллы*.
7. Питер Пауль Рубенс. Портрет Изабеллы Брант.
8. Питер Пауль Рубенс. Портрет Сусанны Фоурмен*.
9. Питер Пауль Рубенс. Вирсавия*.
10. Питер Пауль Рубенс. Шубка.
12. Антониас ван Дейк. Семейный портрет.
13. Антониас ван Дейк. Портрет Карла I (1637 г.)*.
14. Антониас ван Дейк. Джордж Гейдж, разглядывающий статуэтку*.
15. Франс Снейдерс. Рыбная лавка.
16. Якоб Йорданс. Бобовый король.
17. Якоб Йорданс. Сатир в гостях у крестьянина.
18. Никола Пуссен. Царство Флоры*.
19. Никола Пуссен. Аркадские пастухи*.
20. Никола Пуссен. Танкред и Эрминия.
21. Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом*.
22. Никола Пуссен. Серия «Времена года»*.
23. Жорж де Латур. Гадалка.
24. Жорж де Латур. Скорбящая Мария Магдалина*.
25. Луи Ленен. Семейство молочницы*.
26. Клод Лоррен. Серия «Времена суток».
27. Луи Лево и А. Ленотр. Архитектурный парковый ансамбль Версаля*.
28. Луи Лево и А. Ленотр. Архитектурный парковый ансамбль Во-ле-Виконт*.
29. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в парке Версаля*.
30. Клод Перро. Колоннада Лувра*.

Лекция 16. Испанская живопись в XVI – XVII вв.

Творчество Эль Греко. Своеобразие художественной манеры Эль Греко, наследие маньеризма и византийской живописи в его картинах. Мир реальный и ирреальный в живописи Эль Греко.

Специфика испанского караваджизма. Живопись Франсиско Сурбарана и Хусепе Риберы. Творчество Диего Веласкеса. Интерпретация Веласкесом мифологических сюжетов. Портретная концепция Веласкеса.

Список памятников

1. Эль Греко. Апостолы Петр и Павел*.
2. Эль Греко. Вид Толедо.
3. Эль Греко. Похороны графа Оргаса*.

4. Франсиско Сурбаран. Молитва Святого Бонавентуры перед избранием папы.
5. Франсиско Сурбаран. Отрочество Марии*.
6. Хусепе Рибера. Хромоножка*.
7. Хусепе Рибера. Святая Инесса.
8. Диего Веласкес. Завтрак*.
9. Диего Веласкес. Продавец воды в Севилье.
10. Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV.
11. Диего Веласкес. Вакх*.
12. Диего Веласкес. Кузница Вулкана.
13. Диего Веласкес. Конный портрет инфанта Бальтасара Карлоса*.
14. Диего Веласкес. Сдача Бреды*.
15. Диего Веласкес. Эзоп.
16. Диего Веласкес. Портрет шута Эль Примо*.
17. Диего Веласкес. Венера перед зеркалом*.
18. Диего Веласкес. Портрет папы Иннокентия X*.
19. Диего Веласкес. Портрет инфанты Маргариты*.
20. Диего Веласкес. Менины*.
21. Диего Веласкес. Пряжи*.

Лекция 17. Голландская живопись XVII в.

Жанры голландской живописи XVII в. Живопись «малых голландцев». Эволюция бытового жанра в творчестве Адриана ван Остаде, Питера де Хоха, Герарда Терборха и Яна Вермеера Дельфтского.

Голландский натюрморт XVII в. Пейзажная живопись Голландии и творчество Якоба ван Рейсдаля. Голландский караваджизм XVII в. и проблема реализма в голландской живописи XVII в.

Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна. Картины, рисунки и офорты Рембрандта на мифологические и библейские темы. Эволюция психологических характеристик человека в портретах Рембрандта.

Список памятников

1. Адриан ван Остаде. Крестьяне, играющие в карты.
2. Ян Стен. Гуляки.
3. Герард Терборх. Бокал лимонада.
4. Герард Терборх. Женщина, моющая руки.
5. Питер де Хох. Хозяйка и служанка*.
6. Якоб ван Рейсдаль. Болото.
7. Франс Хальс. Портрет молодого человека с перчаткой в руке*.

8. Вилльям Хальс Хеда. Завтрак с ежевичным паштетом*.
9. Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь*.
10. Рембрандт. Святое семейство.
11. Рембрандт. Христос в Эммаусе*.
12. Рембрандт. Флора*.
13. Рембрандт. Даная*.
14. Рембрандт. Возвращение блудного сына*.
15. Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях.
16. Рембрандт. Ночной Дозор*.
17. Рембрандт. Синдики.
18. Рембрандт. Портрет Титуса*.
19. Рембрандт. Портрет старушки*.
20. Рембрандт. Портрет Хендрикье Стоффельс.
21. Вермеер. Служанка с кувшином молока.
22. Вермеер. Девушка с письмом*.
23. Вермеер. Урок музыки*.
24. Вермеер. Мастерская живописца*.
25. Вермеер. Любовное письмо.
26. Вермеер. Офицер и смеющаяся девушка.
27. Вермеер. Девушка с жемчужной сережкой*.

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 3. Искусство итальянского Возрождения

Вопросы

1. Образ героической личности в скульптуре флорентийского кватроченто.
2. Портрет в живописи высокого итальянского Возрождения и гуманистический идеал человека.
3. Станковая живопись итальянского Возрождения – окно в реальный мир.
 - Формирование линейной перспективы и способов передачи пластических объемов в живописи Тосканы и Умбрии XV – XVI вв.
 - Проблема изображения световоздушной среды и теневых переходов во флорентийской и римской живописи XV – XVI вв.
 - Передача взаимодействия цвета и света в живописи Венеции XV – XVI вв. Проблема колорита в живописи итальянского Возрождения.

4. Античный миф в живописи итальянского Возрождения XV – XVI вв. Образы античной мифологии в живописи Манетеньи, Боттичелли и Тициана.

Библиографический список

1. Античное наследие в культуре Возрождения: сб. ст. / сост. А. Х. Горфункель. – М.: Искусство, 1984. – 297 с.
2. Гращенков, В. Н. Портрет в искусстве итальянского Возрождения / В. Н. Гращенков. – М.: Искусство, 1996. – 459 с.
3. Данилова, И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто / И. Е. Данилова. – М.: Искусство, 1975. – 312 с.
4. Дживелегов, А. К. Начало итальянского Возрождения / А. К. Дживелегов. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1925. – 267 с.
5. Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: курс лекций / М. Дворжак. – М.: Искусство, 1978. – 372 с.
6. Лазарев, В. Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1979. – 484 с.
7. Он же. Пьеро делла Франческа / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1966. – 218 с.
8. Либман, М. Я. Донателло / М. Я. Либман. – М.: Искусство, 1962. – 84 с.
9. Муратов, П. П. Образы Италии / П. П. Муратов. – М.: Республика, 1994. – 592 с. – ISBN 5-250-02261-8.
10. Гращенков, В. Н. Рафаэль / В. Н. Гращенков. – М.: Искусство, 1975. – 234 с.
11. Лазарев, В. Н. Леонардо да Винчи / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1952. – 96 с.
12. Ротенберг, Е. И. Искусство Италии XVI века. / Е. И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1967. – 294 с.
13. Смирнова, И. А. Крупнейшие художники венецианской террафермы первой половины XVI века / И. А. Смирнова. – М.: Искусство, 1978. – 548 с.
14. Она же. Тициан и Венецианский портрет XVI века / И. А. Смирнова. – М.: Искусство, 1964. – 342 с.

Семинар 4. Изобразительное искусство Нидерландов XV – XVI вв.

Вопросы

1. Гентский алтарь братьев Ван Эйк. Художественные особенности, иконография, символика.

2. Клаус Слютер. Колодец пророков из монастыря Шанмоль.
3. Образ человека в нидерландской живописи XV – XVI вв.
4. Картины Питера Брейгеля Старшего на мифологические и библейские сюжеты.
5. «Времена года» Питера Брейгеля.
6. Триптихи «Воз сена» и «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха.

Библиографический список

1. Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М.: Искусство, 1972. – 222 с.
2. Воронина, Т. С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии / Т. С. Воронина, Е. Л. Мальцева, В. В. Стародубова. – М.: Искусство, 1994. – 146 с. – ISBN 5-210-02198 – 8.
3. Гращенко, В. Н. Книга О. Бенеша и проблемы Северного Возрождения / В. Н. Гращенко // Искусство Северного Возрождения. – М.: Искусство, 1972. С. 5 – 55.
4. Герман, М. Ю. Ганс Мемлинг / М. Ю. Герман. – Л. : Искусство, 1982. – 126 с.
5. Гершезон-Чегодаева, Н. М. Нидерландский портрет XV века / Н. М. Гершезон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1972. – 412 с.
6. Она же. Брейгель / Н. М. Гершезон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1983. – 276 с.
7. Егорова, К. С. Ян ван Эйк / К. С. Егорова. – М. : Искусство, 1965. – 152 с.
8. Никулин, Н. Н. Золотой век в нидерландской живописи. XV век / Н. Н. Никулин. – М. : Искусство, 1982. – 422 с.
9. Фомин, Г. Иероним Босх / Г. Фомин. – М.: Искусство, 1974. – 148 с.
10. Фехнер, Е. Ю. Нидерландская живопись XVI века / Е. Ю. Фехнер. – Л.: Искусство, 1975. – 452 с.
11. Хейзинга, Й. Осень средневековья / Й. Хейзинга. – М.: Наука, 1988. – 540 с. – ISBN 5-02-008934-6.

Семинар 5. Искусство Возрождения во Франции и Германии

Вопросы

1. Графика Альбрехта Дюрера.
2. Портрет в немецком искусстве XVI в.
3. Немецкие алтарные композиции XVI в.

4. Скульптура «Фонтан Невинных» Жана Гужона.
5. Архитектура замков Шенонсо и Шамбор.

Библиографический список

1. Вельфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса / Г. Вельфлин. – М.: Искусство, 1934. – 326 с.
2. Вег, Я. Немецкая станковая живопись XVI века / Я. Вег. – Будапешт: Корвина, 1984. – 94 с.
3. Либман, М. Я. Искусство Германии XV – XVI веков / М. Я. Либман. – М.: Искусство, 1964. – 382 с.
4. Либман, М. Я. Дюрер и его эпоха / М. Я. Либман. – М. - Л.: Искусство, 1961. – 314 с.
5. Мальцева, Н. Л. Французский карандашный портрет XVI века / Н. Л. Мальцева. – М.: Искусство, 1978. – 298 с.
6. Немилов, А. Н. Лукас Кранах Старший / А. Н. Немилов. – М.: Искусство, 1973. – 242 с.
7. Петрусевич, Н. Б. Искусство Франции XV – XVI вв. / Н. Б. Петрусевич. – Л.: Искусство, 1973. – 434 с.
8. Степанов, А. В. Мастер Альбрехт / А. В. Степанов. – Л.: Искусство, 1991. – 184 с. – ISBN 5-210-00318-3.
9. Турчин, В. С. Города и замки Луары / В. С. Турчин. – М.: Искусство, 1986. – 224 с.

Семинар 6. Итальянское искусство и архитектура XVII в.

Вопросы

1. Караваджо и караваджизм в искусстве XVII в.
2. Творчество братьев Карраччи и проблема академизма в искусстве XVII в.
3. Стиль барокко в скульптуре Италии XVII в.
4. Архитектура римского барокко.
5. Архитектура барокко в Венеции и городах северной Италии.

Библиографический список

1. Арган, Дж. К. История итальянского искусства. В 2 т. Т. 2 / Дж. К. Арган. – М.: Радуга, 1990. – 239 с. – ISBN 5-05-002585-7.
2. Ротенберг, Е. И. Западноевропейская живопись XVII века / Е. И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1989. – 287 с.

3. Якимович, А. К. Барокко и духовная культура XVII века / А. К. Якимович // «Советское искусствознание-76». № 1. – М.: Сов. художник, 1978. – С. 37 – 70.
4. Виппер, Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII – XVIII веков / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1966. – 276 с.
5. Вельфлин, Г. Ренессанс и барокко / Г. Вельфлин. – СПб.: Искусство, 1913. – 365 с.
6. Всеволожская, С. Караваджо / С. Всеволожская. – М.: Искусство, 1960. – 198 с.
7. Знамеровская, Т. П. Микеланджело да Караваджо / Т. П. Знамеровская. – М.: Искусство, 1955. – 183 с.
8. Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди / Р. Лонги. – М.: Радуга, 1984. – 352 с.

Семинар 7. Фламандская живопись XVII в.

Вопросы

1. Жанры и стилистические особенности фламандской живописи XVII в.
2. Живопись Якоба Йорданса и Франса Снейдерса. Фламандский натюрморт XVII в.
3. Творчество Питера Пауля Рубенса. Тематика картин школы Питера Пауля Рубенса. Живопись на мифологические темы. Портреты Рубенса. Технические приемы и особенности передачи света, колорита и карнации в школе Питера Пауля Рубенса.
4. Живопись Антониаса Ван Дейка. Парадный портрет XVII в.

Библиографический список

1. Браун, К. Ван Дейк / К. Браун. – М.: Искусство, 1989. – 239 с. – ISBN 5-210-24248-2.
2. Варшавская, М. Я. Питер Пауль Рубенс / М. Я. Варшавская. – М.: Искусство, 1958. – 264 с.
3. Гершензон-Чегодаева, Н. М. Фламандские живописцы / Н. М. Гершензон-Чегодаева. – М.: Искусство, 1949. – 223 с.
4. Лебемянский, М. С. Портреты Рубенса / М. С. Лебемянский. – М.: Изобраз. искусство, 1991. – 192 с. – ISBN 5-85200-123-6.
5. Смольская, Н. Якоб Йорданс / Н. Смольская. – М.: Изобраз. искусство, 1959. – 124 с.

6. Фромантен, Э. Старые мастера / Э. Фромантен. – М.: Искусство, 1966. – 308 с.
7. Якимович, А. К. Человек и природа в образах Рубенса / А. К. Якимович // «Искусство», № 5. – М.: Сов. художник, 1977. – С. 23 – 52.

Семинар 8. Испанская живопись в XVI – XVII вв.

Вопросы

1. Творчество Эль Греко.
2. Творчество Франсиско Сурбарана и Хусепе Риберы.
3. Миф и реальность в живописи Веласкеса.
4. Портреты Веласкеса.

Библиографический список

1. Знамеровская, Т. П. Веласкес / Т. П. Знамеровская. – М.: Изобраз. искусство, 1978. – 272 с.
2. Каптерева, Т. П. Веласкес / Т. П. Каптерева. – М.: Искусство, 1961. – 211 с.
3. Она же. Веласкес и испанский портрет XVII века / Т. П. Каптерева. – М.: Искусство, 1961. – 310 с.
4. Кеменов, В. С. Картины Веласкеса / В. С. Кеменов. – М.: Сов. художник, 1966. – 128 с.
5. Он же. Миф и реальность в картине «Пряхи» Веласкеса / В. С. Кеменов // «Искусство», № 8. – М.: Сов. художник, 1960. – С. 45 – 62.
6. Левина, И. М. Искусство Испании XVI – XVII веков / И. М. Левина. – М.: Искусство, 1966. – 368 с.
7. Малицкая, К. М. Испанская живопись XVI – XVII веков / К. М. Малицкая. – М.: Искусство, 1947. – 211 с.

Семинар 9. Голландская живопись XVII в.

Вопросы

1. Голландский натюрморт XVII в.
2. Жанровая живопись Голландии XVII в.
3. Голландская пейзажная живопись XVII в.
3. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна.
 - Миф и реальность в творчестве Рембрандта.
 - Портреты Рембрандта.
5. Живопись Вемеера Дельфтского.

Библиографический список

1. Виппер, Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1957. – 393 с.
2. Он же. Очерки голландской живописи эпохи расцвета / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1962. – 271 с.
3. Доброклонский, М. М. Рембрандт / М. М. Доброклонский. – Л.: Искусство, 1937. – 195 с.
4. Егорова, К. С. Портрет в творчестве Рембрандта / К. С. Егорова. – М.: Искусство, 1975. – 231 с.
5. Лазарев, В. Н. Ян Вермеер Дельфтский / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1933. – 112 с.
6. Линник, И. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин / И. Линник. – Л.: Искусство, 1980. – 322 с.
7. Фехнер, Е. Ю. Голландская жанровая живопись XVII века / Е. Ю. Фехнер. – М.: Сов. художник, 1978. – 346 с.

Семинар 10. Французское искусство и архитектура XVII в.

Вопросы

1. Творчество Никола Пуссена. Сюжеты античной мифологии в искусстве классицизма.
2. Творчество Клода Лоррена. Пейзаж эпохи классицизма.
3. Французская архитектура XVII в.
4. Архитектура Версаля. Дворцово-парковый ансамбль эпохи классицизма.

Библиографический список

1. Вольская, В. Н. Пуссен / В. Н. Вольская. – М.: Искусство, 1946. – 310 с.
2. Даниэль, С. М. О «теории модусов» Пуссена / С. М. Даниэль // «Советское искусствознание-79», № 1. – М.: Сов. художник, 1979. – С. 81 – 105.
3. Каптерева, Т. Искусство Франции XVII века / Т. Каптерева, В. Быков. – М.: Искусство, 1969. – 344 с.
4. Нересов, Н. Никола Пуссен / Н. Нересов. - Л. – М.: Искусство, 1961. – 186 с.

5. Якимович, А. К. Классицизм эпохи Пуссена. Основы и принципы / А. К. Якимович // «Советское искусствознание-78», №1. – М.: Сов. художник, 1976. – С. 69 – 93.
6. Коваленская, Н. Н. Французский классицизм. О национальном своеобразии русского искусства XVIII века / Н. Н. Коваленская // Из истории классического искусства. – М.: Сов. художник, 1988. – С. 21 – 49.
7. Лившиц, Н. А. Французское искусство XV – XVIII веков. Очерки / Н. А. Лившиц. – Л.: Искусство, 1967. – 348 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ	4
<i>Лекция 10.</i> Поздняя готика и Проторенессанс в искусстве Западной Европы XIV в.	4
<i>Лекция 11.</i> Искусство раннего итальянского Возрождения.....	5
<i>Лекция 12.</i> Искусство высокого Возрождения в Италии	6
<i>Лекция 13.</i> Искусство «Северного Возрождения»	8
<i>Лекция 14.</i> Итальянское искусство второй половины XVI – XVII вв....	9
<i>Лекция 15.</i> Искусство Фландрии и Франции XVII в. (барочное и классическое искусство вне Италии)	10
<i>Лекция 16.</i> Испанская живопись в XVI – XVII вв.	11
<i>Лекция 17.</i> Голландская живопись XVII в.	12
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	13
<i>Семинар 3.</i> Искусство итальянского Возрождения	13
<i>Семинар 4.</i> Изобразительное искусство Нидерландов XV – XVI вв. ...	15
<i>Семинар 5.</i> Искусство Возрождения во Франции и Германии.....	16
<i>Семинар 6.</i> Итальянское искусство и архитектура XVII в.	16
<i>Семинар 7.</i> Фламандская живопись XVII в.	17
<i>Семинар 8.</i> Испанская живопись в XVI – XVII вв.	18
<i>Семинар 9.</i> Голландская живопись XVII в.	18
<i>Семинар 10.</i> Французское искусство и архитектура XVII в.	19

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К СЕМИНАРСКИМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

Часть 2

Составитель
АКИМОВА Татьяна Александровна

Ответственный за выпуск – зав. кафедрой доцент С.В. Погорелая

Подписано в печать 11.07.08.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1,39. Тираж 100 экз.
Заказ
Издательство
Владимирского государственного университета.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.

