

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра теории и истории искусства

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ И МЕТОДЫ ЖИВОПИСНОЙ РАБОТЫ В
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ XVI-XVII ВЕКОВ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и
интерпретации»

Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Художественные образы и методы живописной работы в итальянской живописи XVI-XVII веков

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н, доцент кафедры теории и истории искусства М.Г. Пивень

Ответственный редактор

д.н., профессор, зав. кафедры теории и истории искусства Л.Ю. Лиманская

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№15 от 24.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: осветить особенности образного языка и живописной техники итальянских мастеров XVI-XVII веков.

Задачи дисциплины:

- дать общую характеристику школ, мастеров и произведений итальянской живописи и XVI-XVII веков;
- показать специфику развития отдельных живописных жанров в творчестве итальянских мастеров XVI-XVII вв.;
- ознакомить студентов с историческим своеобразием религиозных и философско-эстетических взглядов на живописные образы;
- обозначить круг сюжетов и образов, актуальных для итальянской живописи указанного периода;
- дать характеристику изменений технических приемов живописной работы в контексте художественно-стилевой эволюции региональных школ и мастеров изучаемого периода.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
<p><i>ПК-1</i> Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>ПК-1.1</i> Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>Знать:</i> - основные этапы развития итальянского искусства XVI-XVII вв.;</p> <p><i>Уметь:</i> - определять функциональную и жанровую принадлежность живописи XVI-XVII вв.;</p> <p><i>Владеть:</i> - общими навыками описания памятников искусства;</p>
	<p><i>ПК-1.2</i> Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>Знать:</i> - основные труды по истории искусства эпохи Ренессанса и Нового времени;</p> <p>- основные термины, применяемые при изучении памятников искусства;</p> <p><i>Уметь:</i> - атрибутировать произведения итальянского искусства, созданные в период XVI- XVII вв.;</p> <p><i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;</p>

		- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
<i>ПК-2</i> способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>ПК-2.1</i> Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - основные аспекты культурно-исторического контекста, влиявшего на формообразование и образную специфику произведений живописи Италии XVI- XVII вв.; <i>Уметь:</i> - определять целесообразность выбора определенных методов исследования, исходя из поставленных исследовательских задач; <i>Владеть:</i> - основными методами искусствоведческого исследования;
	<i>ПК-2.2</i> Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - основные требования, предъявляемые к проведению междисциплинарных исследований; <i>Уметь:</i> - обобщать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов; <i>Владеть:</i> - навыками использования методологии междисциплинарных исследований.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественные образы и методы живописной работы в итальянской живописи XVI-XVII веков» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Всеобщая история искусств».

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин «Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XIX вв.». «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная							
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия				
1.	<i>Раздел 1.</i> Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения	4	2	2				12		
2.	<i>Раздел 2.</i> Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов	4	2	2				12		
3.	<i>Раздел 3.</i> Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века	4	2	2				12		
4.	<i>Раздел 4.</i> Художественный язык итальянской живописи XVII века	4	2	2				14		
5.	<i>Раздел 5.</i> Итальянская школа живописи в XVII веке	4	4	4				16		
6.	<i>Экзамен</i>	4		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>		
7.	итоگو:		12	12			18	66		

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 87 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	<i>Раздел 1.</i> Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения	3	2	2				15	
2.	<i>Раздел 2.</i> Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов	3	1	1				18	
3.	<i>Раздел 3.</i> Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века	3	1	1				18	
4.	<i>Раздел 4.</i> Художественный язык итальянской живописи XVII века	3	1	1				18	
5.	<i>Раздел 5.</i> Итальянская школа живописи в XVII веке	3	1	1				18	
6.	<i>Экзамен</i>	3		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
7.	итоги:		6	6			9	87	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	<p>Раздел 1. Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения</p>	<p>Общие принципы периодизации истории итальянского искусства XVI-XVII веков. Специфика развития европейской культуры этого периода, общие мировоззренческие основы стилевых изменений в указанный период. Исторические события и тенденции, обусловившие развитие итальянского искусства указанного периода.</p> <p>Судьбы гуманизма, трансформация гуманистических идеалов, кризисные черты мировоззрения. Высокое Возрождение как наивысшее проявления классических черт Возрождения. Силевые особенности живописи Высокого Возрождения в Италии. Изменение художественного метода – отход от «математической» модели мира Кватроченто, новое представление о масштабах человеческой личности, новое отношение к природе, обобщенность и масштабность образов, черты идеализации. Художественные образы и методы работы Леонардо да Винчи. Перемены в соотношении и значимости локальных художественных школ. Папский Рим – как главный художественный центр, крупнейший заказчик (меценатство пап Юлия II и Льва X). Особенности художественного заказа римской католической церкви и круг образов фресковых циклов Ватикана.</p> <p>Методы монументальной живописи мастерской Рафаэля, Микеланджело, венецианских мастеров. Использование художественных методов Микеланджело, Рафаэля, Корреджо с усилением иррационального и интеллектуального начал, эфемерности мира, повышенного спиритуализма.</p>
	<p>Раздел 2. Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов</p>	<p>Разрыв с нормами классического Возрождения. Маньеризм как основной творческий метод, его идейная основа. Характеристика стиля.</p> <p>Напряженность форм, их манерная изощренность, изломанность линий, деформированность фигур, эффекты освещения и перспективы, перегруженность композиции, резкость колористических сочетаний.</p> <p>Основные этапы развития маньеризма. Первый из них охватывает 20-30-е гг. XVI в. и включает творчество ряда живописцев римско-тоscanского и эмилианского круга. Второй этап маньеризма совпадает со временем стабилизации в Италии</p>

		<p>феодално-католической реакции. Начинается в 1540-е годы и простирается до конца XVI в. В это время маньеризм уже выходит за пределы флорентийско-римского круга и к концу века становится господствующим направлением в придворном искусстве как на севере страны — в Милане, так и на юге — в Неаполе. Специфика художественных образов мастеров маньеризма, композиционных и технических приемов, позволяющих добиваться необычных эффектов в картине. Живописная техника Россо Фиорентино, Франческо Маццоло (Пармиджанино), Аньоло Бронзино, Джорджо Вазари, Таддео и Федерико Цуккарро и др.</p>
	<p>Раздел 3. Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века</p>	<p>Отличия Венецианской школы живописи – гедонизм, слабо выраженное стремление к рационализму, отсутствие трактатов по искусству, меньше внимания к рисунку. Колоризм как важнейшая черта специфики венецианской школы. Особенности образного строя и методов живописной работы позднего творчества Тициана, Веронезе, Тинторетто, мастеров венецианской Террафермы.</p>
	<p>Раздел 4. Художественный язык итальянской живописи XVII века</p>	<p>Основание в 1582 году Лодовико, Агостино и Аннибале Карраччи «Академии вступивших на правильный путь». «Болонский академизм». Творчество Гвидо Рени. Исключительная роль Рима на рубеже двух столетий. Контрреформация. Развитие науки и философии. Барокко как художественная система. Монументальная живопись зрелого и позднего барокко (плафоны Пьетро да Кортона в палаццо Барберини и Питти, Джованни Баттиста Гаулли (Бачиччо) в Иль Джезу, А.Поццо в Сант Иньяцио). Сущность живописной реформы Караваджо. Поиски новых форм драматической экспрессии и новых принципов монументальности. Значение материальной точности в передаче предметов, жизненно-конкретных, частных мотивов для раскрытия художественного образа. Цветосветовые отношения в картинах Караваджо. Особенность трактовки библейских и евангельских образов в творчестве мастера. Опыты Караваджо как один из источников развития бытовой жанровой живописи в искусстве XVII века. Караваджизм как явление в региональных школах Европы XVII века</p>
	<p>Раздел 5. Итальянская школа живописи в XVII веке</p>	<p>Живопись Креспи, Маньяско, Франческо Солимены. Венцианская школа живописи в XVII веке.</p>

	Особенности создания монументальных перспективных композиций, рас-считанных на восприятие с разных точек зрения. Классицистические тенденции в живописи Италии. Дидактическое содержание античных образов в классицистической трактовке..
--	--

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Вводная лекция с использованием презентации Семинар в форме докладов и последующей дискуссии Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
2.	Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция с использованием презентации Семинар в форме докладов и последующей дискуссии Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
3.	Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция с использованием презентации Семинар в форме докладов и последующей дискуссии Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
4.	Художественный язык итальянской живописи XVII века.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция с использованием презентации Семинар в форме докладов и последующей дискуссии Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5.	Итальянская школа живописи в XVII веке.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция с использованием презентации Семинар в форме докладов и последующей дискуссии Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 1-3)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (темы 4-5)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт/зачёт с оценкой/экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:

1. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1- 5, М., 1956-1971, 1979
2. Леонардо да Винчи. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. СПб-М., 1999.
3. Микеланджело: Поэзия, письма, суждения современников. Сост. В.Н. Гращенков. М., 1983.
4. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим. М., 1991.
5. Мастера искусства об искусстве. Т.1. Ренессанс и барокко. М.-Л., 1937.
6. Мастера искусства об искусстве. Т.3, XVII-XVIII вв. Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенкова / М.: Искусство, 1967
7. Микеланджело да Караваджо. Документы. Воспоминания современников. / Сост. Н.А.Белюсова. М.: Искусство,1975
8. Эстетика Ренессанса. М., 1981. [Т.] 1-2.

Литература

Основная:

1. Вельфлин Г. Классическое искусство: Введение в изучение итал. Возрождения. СПб.: Алетейя, 1997. (или др. издание).
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства - М. : Изобраз. искусство, 1985 (или др. издание).

- Ссылка на ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Vipper/index.php
3. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вёльфлин [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 181. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>
 4. Всеобщая история искусств. Т. 3-5, М., 1966.
- Дополнительная:**
1. Волынский А. Л. Жизнь Леонардо Да Винчи [Электронный ресурс] / А. Л. Волынский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 422 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
 2. Дажина В.Д. Любовь и смерть в творчестве Микеланджело // Образы любви и красоты в культуре Возрождения. - М. : Наука, 2008. - С. 114-123.
 3. Дажина В.Д. Эротика и политика. Росписи Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 144-154.
Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozhrozhdeniya-2003>
 4. Демидова М. Серия картин Тициана «Венера и музыкант»: единство темы, многообразие смыслов // Искусствознание, 2016, №3. С.136-171. Режим доступа: http://artstudies.sias.ru/upload/isk_2016_3_136-171_demidova.pdf
 5. Иванова Ю. Образ и техника в живописи римского барокко // Искусствознание 2/06. С.340-386.
 6. Из истории классического искусства Запада : сб. ст. по материалам конф., приуроченной к 80-летию зав. Отд. клас. искусства Запада д-ра искусствоведения Е. И. Ротенберга / Гос. ин-т искусствознания ; [сост. Е. Ю. Золотова ; отв. ред. М. И. Свищерская]. - М. : Эпифания, 2003.
Ссылка на ресурс: <http://text.lib.rsuh.ru/macro/1231.txt>
 7. Рафаэль и его время. М., 1996.
Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/491-rafael-i-ego-vremya-1986>
 8. Bean J. and Stampfle F. Drawings from New York Collections. Vol. 3, The Eighteenth Century in Italy (1971). Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=lrUsbopzVQC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 9. Bean J. Fifteenth- and Sixteenth-Century Italian Drawings in The Metropolitan Museum of Art with the assistance of Lawrence Turcic (1982). Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=j2HhI82k6_gC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 10. Christiansen K. A Caravaggio Rediscovered: The Lute Player. 1990
Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=W1qAT0-bIGsC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 11. Domenico L. Art and Anatomy in Renaissance Italy: Images from a Scientific Revolution [adapted from The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 69, no. 3, 2012].
https://books.google.ru/books?id=u_U59cV_UCsC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 12. Giambattista Tiepolo, 1696-1770. Ed. By K. Christiansen. NY, 1996.
Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=DoHKJZ7soKMC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 13. North of the Apennines. Sixteenth Century Italian Painting in Venice and the Veneto // The Metropolitan Museum of Art Bulletin v. 63, no 1. Summer 2005.
 14. Rosand D. Theater and Structure in the Art of Paolo Veronese //The Art Bulletin, Vol. 55, No. 2 (Jun., 1973). P. 217-239.

15. Penny N. Spring M. Veronese's Paintings in the National Gallery. Бюллетень Национальной Галереи Лондона. Режим доступа: [Veronese's Paintings in the National Gallery, Technique and Materials: Part I, Nicholas Penny and Marika Spring](#)
16. Larry K. Three Paintings by Caravaggio. Бюллетень Национальной Галереи Лондона. Режим доступа: [Three Paintings by Caravaggio, Larry Keith](#)

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Рекомендуется использование баз данных Grove Art Online, GoogleArtProject, JSTOR, EBSCO и др. специализированных информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины, включая цифровые коллекции музеев мира

Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

1. Большая Российская энциклопедия – электронная версия. - эл. ресурс:
Режим доступа: <https://bigenc.ru/>
2. Словарь художественных терминов (сайт Российской академии художеств): эл. ресурс. Режим доступа: <http://www.rah.ru/science/glossary/index.php>
3. Metropolitan Museum of Art Publications: эл. ресурс:
Режим доступа: <https://www.metmuseum.org/art/metpublications>
4. Коллекция музея Метрополитен: Музей Метрополитен. Нью-Йорк. США - эл. ресурс:
Режим доступа: <https://www.metmuseum.org/art/collection>
5. Итальянская живопись VIII-XX веков: Коллекция Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (Электронный ресурс): Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.
Режим доступа: <http://www.italian-art.ru/>
6. Коллекция Государственного Эрмитажа (Электронный ресурс) : Музей Государственный Эрмитаж. Петербург. Россия. -

7. Web Gallery of Art (Электронный ресурс) –: эл. Ресурс. Режим доступа:www.wga.hu

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1.

Художественные образы и технические приемы живописи мастеров Высоко-го Возрождения.

1. Художественные образы и технические приемы живописи Леонардо да Винчи.
2. Художественные образы и технические приемы монументальной и станковой живописи в римской мастерской Рафаэля.
3. Художественные образы и технические приемы живописи венецианского Высокого Возрождения.

Литература:

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
2. Волынский А. Л. Жизнь Леонардо Да Винчи [Электронный ресурс] / А. Л. Волынский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 422 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
3. Рафаэль и его время. М., 1996.
Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/491-rafael-i-ego-vremya-1986>
4. Shearman J. The Organisation of Raphael's Workshop // The Art Institute of Chicago Centennial Lectures: Museum Studies. Chicago, 1983. P.40-57.
5. Rosand D. Theater and Structure in the Art of Paolo Veronese //The Art Bulletin, Vol. 55, No. 2 (Jun., 1973). P. 217-239.
6. Penny N. Spring M. Veronese's Paintings in the National Gallery. Бюллетень Национальной Галереи Лондона. Режим доступа: [Veronese's Paintings in the National Gallery, Technique and Materials: Part I, Nicholas Penny and Marika Spring](http://www.nationalgallery.org.uk/veronese/paintings-in-the-national-gallery/technique-and-materials-part-i-nicholas-penny-and-marika-spring)

Тема 2.

Художественные образы и технические приемы живописи Позднего Возрождения. Феномен маньеризма.

1. Живопись мастеров Позднего Возрождения. Художественные образы и особенности трактовки.
2. Художественный образ и индивидуальная манера: методы работы крупнейших мастеров итальянского маньеризма. Доклады о творчестве конкретных мастеров (По выбору студента, при согласовании с преподавателем).

Литература:

1. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб.,
2. Дажина В.Д. Эротика и политика. Росписи Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 144-154.
3. Режим доступа: <http://biblio.imli.ru/index.php/zarublitra/496-mif-v-kulture-vozrozhdeniya-2003>

Тема 3.

Образный строй и методы живописной работы художников XVII века.

1. Евангельские, мифологические и жанровые образы в живописи Караваджо.
2. Методы живописи Караваджо в творчестве его последователей.
3. Образный строй и методы живописной работы мастеров зрелого и позднего итальянского барокко.

Литература:

1. Даниэль С.М. Картина классической эпохи (Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века). 1986.
2. Иванова Ю.В. Мир классики и рождение барокко: юность Пьетро да Кортона // О классике и классическом. М., 2015. с.84-113.
3. Иванова Ю. Образ и техника в живописи римского барокко // Искусствознание 2/06. С.340-386.
4. Иванова Ю. Alter ego Бернини. Джованни Баттиста Гаулли – живописец позднего римского барокко // Искусствознание 2/08. С. 78-121.

5. Larry K. Three Paintings by Caravaggio. Бюллетень Национальной Галереи Лондона.
Режим доступа: [Three Paintings by Caravaggio, Larry Keith](#)

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Художественные образы и методы живописной работы в итальянской живописи XVI-XVII веков» является вариативной частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки студентов 50.03.03 и реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – осветить особенности образного языка и живописной техники итальянских мастеров XVI-XVII веков

Задачи дисциплины:

- дать общую характеристику школ, мастеров и произведений итальянской живописи и XVI-XVII веков;
- показать специфику развития отдельных живописных жанров в творчестве итальянских мастеров XVI-XVII вв.;
- ознакомить студентов с историческим своеобразием религиозных и философско-эстетических взглядов на живописные образы;
- обозначить круг сюжетов и образов, актуальных для итальянской живописи указанного периода;
- дать характеристику изменений технических приемов живописной работы в контексте художественно-стилевой эволюции региональных школ и мастеров изучаемого периода.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов ПК-2.1

Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития итальянского искусства XVI-XVII вв.;
- основные труды по истории искусства эпохи Ренессанса и Нового времени;
- основные термины, применяемые при изучении памятников искусства;
- основные аспекты культурно-исторического контекста, влиявшего на формирование и образную специфику произведений живописи Италии XVI- XVII вв.;
- основные требования, предъявляемые к проведению междисциплинарных исследований;

Уметь:

- определять функциональную и жанровую принадлежность живописи XVI-XVII вв.;

- атрибутировать произведения итальянского искусства, созданные в период XVI- XVII вв.;
- определять целесообразность выбора определенных методов исследования, исходя из поставленных исследовательских задач;
- обобщать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов;

Владеть:

- общими навыками описания памятников искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- основными методами искусствоведческого исследования;
- навыками использования методологии междисциплинарных исследований.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	29.06.2020 г.	№16

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 72 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Контактная				Промежуточная аттестация		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	<i>Раздел 1.</i> Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения	4	2	2				14	
2.	<i>Раздел 2.</i> Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов	4	2	2				14	
3.	<i>Раздел 3.</i> Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века	4	2	2				14	
4.	<i>Раздел 4.</i> Художественный язык итальянской живописи XVII века	4	2	2				14	
5.	<i>Раздел 5.</i> Итальянская школа живописи в XVII веке	4	4	4				16	
6.	<i>Экзамен</i>	4		n	n	n		n	
7.	итоگو:		12	12			18	72	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 93 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	<i>Раздел 1.</i> Введение. Художественные образы и методы живописной работы мастеров Высокого Возрождения	3	2	2				18	
2.	<i>Раздел 2.</i> Образная специфика и методы живописи итальянских маньеристов	3	1	1				18	
3.	<i>Раздел 3.</i> Образные и технические особенности живописи Позднего Возрождения XVI века	3	1	1				18	
4.	<i>Раздел 4.</i> Художественный язык итальянской живописи XVII века	3	1	1				18	
5.	<i>Раздел 5.</i> Итальянская школа живописи в XVII веке	3	1	1				21	
6.	<i>Экзамен</i>	3		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
7.	итоги:		6	6			9	93	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
9	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
10	Zoom	Zoom	лицензионное