

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»

КАФЕДРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА ИНТЕРЬЕРА

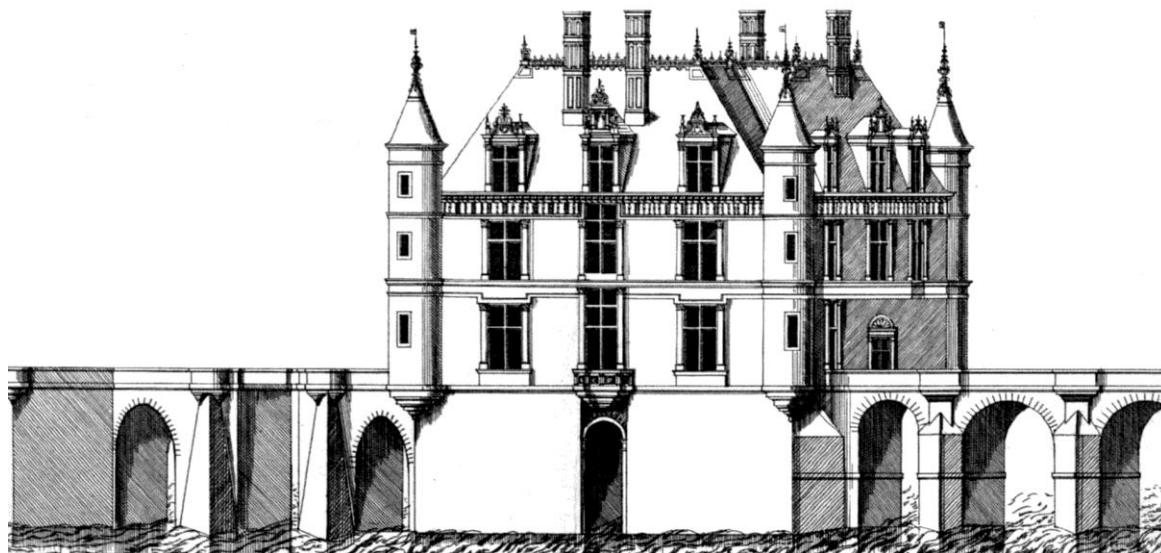
Учебно-методическое пособие

по дисциплине

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

для специальности

070906 – история и теория изобразительного искусства

Санкт-Петербург
2010 г.

Автор-составитель: Т. В. Ковалева, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензент: П. А. Кудин, доктор искусствоведения, профессор кафедры живописи Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

Общая редакция: Т. В. Горбунова, доктор философии, профессор, заведующая кафедрой «Искусствоведение и культурология»

СОГЛАСОВАНО:

на заседании кафедры «Искусствоведение и культурология»
протокол № 10 от «17» декабря 2009 г.

на заседании Ученого совета
протокол № ____ от « ____ » _____ 2010 г.

История западноевропейской жилой архитектуры и искусства интерьера: Учебно-методическое пособие по дисциплине: «История зарубежного искусства и архитектуры» /Авт.-сост. Т.В. Ковалева, под общ. ред. Т.В. Горбуновой.

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА ИНТЕРЬЕРА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.....	5
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.....	11
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	12
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРОВЕДЕНИЮ.....	16
ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	23
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	24
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА.....	33

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА ИНТЕРЬЕРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа данного курса предназначена для студентов искусствоведческого отделения художественного вуза. Курс лекций по истории западноевропейской жилой архитектуры и искусства интерьера представлен как составная часть дисциплины «История зарубежного искусства и архитектуры». При этом искусству жилого интерьера уделяется особое внимание. Это связано в первую очередь с тем, что проблемы архитектурной композиции в комплексе с убранством жилого пространства в исследовательской литературе по истории архитектуры рассматриваются весьма редко. Однако сегодня у наших современников, особенно в кругу теоретиков и практиков изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, заметен неподдельный интерес к этой области художественной деятельности. Поэтому для будущих искусствоведов важным становится изучение истории жилой архитектуры, а также искусства интерьера как сложного «жанра», неразрывно связанного со всеми видами искусства.

Принципу хронологической последовательности событий уделяется основное внимание. Такой подход помогает созданию целостного представления о многообразии явлений в искусстве интерьера. Программа рассчитана на один семестр – 72 часа учебного времени, из них 36 часов лекционных и семинарских (практических) занятий, а также предусмотрено 36 часов для самостоятельных работ (усвоение теоретического материала по дисциплине, подготовка к семинарам, к экзамену и др.)

Цель курса: рассмотреть ключевые проблемы архитектурно-художественного формообразования сооружений западноевропейского Средневековья, Возрождения и Нового времени.

Задачи курса:

-создать по возможности целостное представление о развитии западноевропейской архитектуры;

-познакомить студентов с выдающимися произведениями архитектуры и искусства интерьера, наиболее ярко характеризующими тот или иной стиль, направление или творческий почерк мастера;

-научить рассматривать памятники архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства комплексно;

-подготовить студентов к различным формам изложения материала: доклад, реферат, дискуссия.

Студент, освоивший курс, должен иметь общее представление об истории развития западноевропейской архитектуры и искусства интерьера, свободно ориентироваться в творчестве выдающихся архитекторов, художников и мастеров в области убранства интерьера. Студент должен владеть основами анализа и уметь применять полученные знания при знакомстве с подлинниками в собственной творческой деятельности.

Итоговой формой контроля является экзамен. Экзаменационный билет содержит два вопроса по разделам архитектурного формообразования и декоративного убранства интерьера (список экзаменационных вопросов прилагается).

Для успешного освоения курса студент должен ознакомиться с учебниками и исследовательской литературой монографического характера, а также альбомами по истории архитектуры и интерьера. Список рекомендованной литературы состоит из трудов, знакомство с которыми необходимо студентам для более полного освоения материалов лекций, и публикаций для углубленного изучения конкретных тем.

Курс снабжен обширным иллюстративным материалом (видео, DVD). В приложение к учебно-методическому пособию вошла лишь часть репродуцируемого материала, отражающего самые яркие страницы истории западноевропейской архитектуры и искусства интерьера. Для самостоятельных просмотров рекомендованы также документальные видеofilмы по изучаемым темам (фонд методического кабинета кафедры).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение. Характеристика основных этапов развития искусства и архитектуры Западной Европы. Историография.

Тема 2. Византия и западноевропейское Средневековье.

Византия. Роль античного наследия и восточного влияния в архитектуре Византии. Типы городских жилых сооружений: многоэтажные здания, особняки. Особенности планировки и оригинальность приемов декора парадных покоев Большого императорского дворца в Константинополе – следствие подчинения церемониалу. Основные средства архитектурно-художественной выразительности в композиции убранства жилых интерьеров (VI-IX вв.). Влияние византийского искусства на убранство западноевропейского интерьера Средневековья. Королевский дворец в Палермо (1170-е г.г.), Альгамбра в Гранаде (1309, 1354 г.г.) и др.

Романское искусство. Башни и дома-крепости. Донжон в Удане и «Тур Сезар» в Провене (Франция, XII в.), жилые башни г. Сан-Джимильяно (Тоскана, XII – XIII вв.). Композиционная структура ансамбля замка, значение двойственной функции сооружения. Замок Рибовиль

(Уильрихсбург, Германия, XII-XIII вв.), Замок Фенис (Валь-д'Аоста, Италия, XIV в.) и др.

Дворец как тип романской светской архитектуры. Императорский дворец (Гослар, Германия, XI – XIII вв., реконструкция 1868-1879 г.), Епископский дворец (Осер, Франция, 1120-1125 г.г.) и др.

Городские дома романского средневековья. Планировки и убранство. Дом в Вероне (XIII в.).

Готика. Городская жизнь и новые типы зданий. Конструктивные особенности различных типов жилых городских построек. Готические дворцы: дом Жака Кёра в Бурже (XV в.), дворец Альбрехтсбург (арх. Арнольд из Вестфалии, 1470-е г.г.), Грацкий замок (Германия, ок. 1500 г.) и др. Фахверк как распространенная каркасная система в архитектуре бюргерского дома.

Парадные залы и их убранство. Дворец великого магистра в Мариенбурге (Польша, XIII-XIV вв.), замок Пенсхёрст-Плейс (Англия, графство Кент, 1335 г.), Зал Владислава в Праге (Чехия, 1490-1502 г.г.), палаццо Даванцатти во Флоренции (нач. XIV в.) и др.

Средневековая живопись и книжная миниатюра как источниковедческая база по убранству жилого интерьера: Херман Том Ринг «Благовещение» (1594 г.), Флемальский мастер (Робер Кампен) «Меродский триптих» (1425-1428 г.г.), Часослов маршала Бусико (XIV в.) и др.

Феномен «венцианской готики». Палаццо дождей (810 г., перестр. XII в.), Фондако деи Турки (XII в.) – пример венецианско-византийской архитектуры. Ка Фоскари (1429 г.), Ка д'Оро – Золотой дворец – (арх. Д.Буон и Б.Буон, декор. М. Раверти, 1421-1436 г.г.), Ка Дарио (арх. Дж. Дарио, 1487г.) и др.

Тема 3. Жилая архитектура Возрождения.

Эпоха Возрождения в Италии. Изменение типа городского здания: палаццо как новый тип городской жилой постройки.

Характерные особенности новых сооружений Флоренции: палаццо Медичи-Риккарди (арх. Микелоццо по проекту Ф.Брунеллески (?), 1444-1460 г.г.), палаццо Строцци (арх. Б. да Майано, Д.да Сангалло, С.Кронака, 1489-1504г.г.) и др. Палаццо Ручеллаи (арх. Б.Росселино по проекту Л.Б. Альберти, 1446-1461 г.г.): метафоричность использования ордера.

Развитие региональных школ. Милан: проекты идеального города Филарете (арх. А. Аверлино) и Л.да Винчи, палаццо Диаманти в Ферраре и др. Рим: палаццо Каприни или дом Рафаэля (арх. Браманте, после 1501 г.), палаццо Фарнезе «Куб» (1534-1546 г.г., арх. А. да Сангалло Младший; 1546 г. Микеланджело; 1589 г. Виньола, Дж. делла Порта) и др. Венеция: палаццо Корнер делла Ка Гранда в Сан-Маурицио (арх. Я. Сансовино, 1537 г., Скамоцци, 1561 г.г.), палаццо Барбариго делла Террацца (арх. Б.Контин, 1568-1569 г.г.) и др.

Рационализм художественного метода эпохи Возрождения. Новое понимание пространства. Теории и художественная практика Ф.

Брунеллески и Л.-Б. Альберти. Анфиладная планировка парадных залов: применение на практике учения о линейной перспективе, теории о законах гармонических числовых отношений, совершенных пропорций. Палаццо Дукале в Урбино (арх. Л. да Лаурана при участии Л.-Б. Альберти, 1450 г.), палаццо Питти во Флоренции (арх. Ф. Брунеллески, 1458 г., арх. Б. Амманнати, 1560 г.) и др.

Виллы и сады. Любовь к античному искусству, тяга к археологическому изучению памятников. Законы сценографии в основе пространственной композиции итальянских вилл эпохи Возрождения. Вилла Медичи в Поджо-а-Кайано под Флоренцией (арх. Дж. да Сангалло, 1480 г.), Казино Пия IV в садах Ватикана (арх. П. Лигорио, 1559-1561 г.г.) и др.

Классицизм А. Палладио: вилла Фоскари или «Малконтента» (1559-1560 г.г.), вилла Альмерико или «Ротонда» (1570 г.) и др. Использование элементов античного храма в светской архитектуре, стилизация ордера, правильные геометрические формы как основа архитектурных объемов сооружений.

Иллюзионистическая живопись в интерьере: палаццо Дукале в Мантуе (жив. Мантенья, 1464-1475 г.г.): Комната супругов; вилла Фарнезина в Риме (арх. Б. Перуцци (?), 1505-1518 г.г., Рафаэль (?), 1509-1511 г.г.): Зал перспектив (жив. Б.Перуцци (1511-1515 г.г.) и др.

Орнамент «гротеск». Вилла Мадама (арх. Рафаэль, 1517-1518 г.г., 1525г.), лоджии Папского дворца в Ватикане (арх. Рафаэль, 1517-1519 г.г.) и др. Декоративный стукко: Джованни да Удине, Золотая лестница (арх. Я.Сансовино, 1554 г., Скарпаньино, 1558 г.) и Зал Коллегии (арх. Антонио да Понте, 1574г.) палаццо дождей в Венеции.

Интарсия, майолика – популярные техники убранства интерьеров итальянского Возрождения. Палаццо Монтефельтро в Губбио (декор. Ф. ди Джорджио, Б. Понтелли, 1480-1482 г.г.), палаццо Веккьо во Флоренции (арх. Микелоццо, декоратор Дж. Вазари, 1540-1550 г.г.) и др.

Итальянские влияния в западноевропейской архитектуре XV – XVI веков. Замки-дворцы долины Луары: Ле Плесси-Бурре (1470 г.), Сент-Уан (1505-1523 г.г.). Изменение стилистики оформления интерьера в сторону ренессансной традиции во время правления Франциска I (1515-1547 г.г.): Азе-ле Ридо (1518 – 1527 г.г.), Шамбор (проект Леонардо да Винчи, 1519 г.) и др. Придворный характер культуры.

Новая декоративная система оформления интерьера – так называемая «французская манера» или «Первая школа Фонтенбло». Интерьеры Замка Фонтенбло (декор. Р. Фьорентино, Ф. Приматичо, 1533-1544 г.г.): Галерея Франциска I, Лестница Приматиччо и др. Иконографическая программа аллегорических росписей: ориентация на известные мифологические сюжеты Античности.

Вторая школа Фонтенбло. «Умудренный и блестящий классицизм Мансара»: Мезон-Лаффит (1642-1650г.г.).

Особенности развития ренессансных тенденций в архитектуре Англии: Хемптон-Корт (1530-1540-е гг.), Ноул (1456г.), Хардуик-холл (1591-1597гг.) и др.

Испания. Замок Эскориал (арх. Х.-Б. де Толедо, 1561-1563г.г., Х.-Б. де Эррера, 1563-1585 г.г.) и др.

Тема 4. Барокко и рококо.

Формирование общеевропейского стиля. Создание грандиозных архитектурных ансамблей. Дворцы итальянского барокко – театры для торжественных действий: эмоциональная приподнятость и пафос, контрасты и преувеличения. Охотничий дворец в Ступиниджи (арх. Ф. Юварра, 1729-1733 г.г.). Королевский дворец в Казерте (арх. Л. Ванвители, 1752-1774 г.г.) – самое крупное парадное сооружение Европы.

Перспективные и иллюзионистские эффекты монументально-декоративной живописи: палаццо Фарнезе (1597-1604гг. фрески бр. Карраччи), палаццо Барберини в Риме (арх. К. Модерна, Л. Бернини, Ф. Барромини, 1626-1629 г.г., жив. П. да Кортонна, 1633-1639 г.г.). Ансамблевость обстановки и убранства, композиционная взаимозависимость и уравновешенность элементов. Формирование общеевропейского словаря проектирования интерьера.

Французский отель как тип городского частного особняка. Отель Ламбер в Париже (арх. Л. Лево, 1640-1644 г.г., жив. Ш. Лебрен, 1654 г.). Особенности официального придворного стиля Короля-Солнца: Большие апартаменты Версаля (арх. Л. Лево, декор. Ш. Лебрен, Ж.-А. Мансар, 1677-1678 г.г.).

Особенности развития стиля барокко в архитектуре Англии, Австрии, Германии. Замок Ховард (арх. Д. Вэнбру, Н. Хоксмур, 1699-1712 г.г.), дворец Бленхейм (арх. Д. Вэнбру, Н. Хоксмур, 1705-1724 г.г.), дворец Шёнбрунн в Вене (арх. И. Б. Фишер, Й.Э. Фишер фон Эрлах, Н. Пакасси, 1696г., 1735г., декор. И. Бергль, 1769-1777 г.г.), дворцовый ансамбль Цвингер (арх. М.Д. Пеппельман, 1711-1722 г.г.), резиденция в Вюрцбурге (арх. М. Велш, Л. Фон Гильдебрандт, 1720-1744 г.г., Б. Нойман, 1735 г., жив. Дж.-Б. Тьеполо и лепн. А.Босси, 1750-1752 г.г.).

Особенности убранства жилого интерьера в Дании и Нидерландах. Замок Росенборг (1606-1634 г.г.), Дворец Хет Ло (арх. Я. Роман, 1686 г.) и др.

Рококо. Сложение стиля рококо в архитектуре Франции. Интерьеры рококо как убежища от строгих придворных ритуалов. Приемная с «бычьим глазом» в Версале (арх. П. Лепотр, 1701 г.). Поворот от торжественного к интимному, от патриотических чувств к легкомыслию, от общественной жизни к чувственности. Характерные особенности зрелого рококо или «стиля Людовика XV» в интерьере.

Строительство городских особняков с учетом новых требований к жилому пространству: удобство, дифференциация помещений по функции. Новые схемы планов. Отель Матиньон в Париже (арх. Ж. Куртон, 1720-1724 г.г.), отель Субиз (арх. П.-А. Деламер, 1704 г., Ж. Бофранн, 1735 г.) и др.

Комнаты Бергля во дворце Шёнбрунн в Вене (арх. И. Б. Фишер, Й. Э. Фишер фон Эрлах, Н. Пакасси, 1696, 1735, декор. Иоганн Бергль, 1769-1777 г.г.)

Потсдамское рококо. Дворец Шарлоттенбург (арх. Г. В. фон Кнобельсдорф, 1740-1745 г.г.), Сан-Суси (арх. Г. В. фон Кнобельсдорф, 1747-1748 г.г.), Новый дворец в Потсдаме (арх. И. Г. Бюринг, Г. Л. Мангер, 1755-1764 г.г., К. фон Гонтард, 1865-1768 г.г., декор. И. Х. Хоппенхаупт-Мл.).

Мюнхенское рококо. Охотничьи замки Фалькенлюст (арх. Ф. де Кювийе, 1729-1737 г.г.) и Амалиенбург (арх. Ф. де Кювийе 1734-1739 г.г.).

Техника рокайля в интерьерах-«гротах» XVIII в. Коллекции дальневосточного фарфора в дворцовом интерьере шинуазри. Китайщина Кристофа Юэ. Фарфоровый кабинет в Аранхуэсе (декор. Д. Грицци, 1763-1765 г.г.), Фарфоровый кабинет в Королевском дворце в Мадриде (1771 г.) и др.

Творчество Т.Чиппендейла.

Тема 5. Неоклассицизм и ампи́р в западноевропейской архитектуре.

Неоклассицизм. Канонизация античной классики как образца для изучения и подражания. Публикации об археологических раскопках в Риме, окрестностях Неаполя (документы, зарисовки, комментарии); полемика И.-И. Винкельманна и Д. Б. Пиранези. Неоклассицизм как провозглашение рационального начала, торжества разума и логики над чувствами.

Английское палладианство XVII – XVIII в.в. как пролог неоклассицизма. Уилтон-хауз (арх. И. Джонс, А. де Коз, 1632-1647 г.г.), творчество К.Рена. У.Кент и Л.Браун – искусственная «естественность» природы английского сада. Вилла Берлингтон-хаус (арх. К. Кэмбелл, 1718-1719 г.г.), Чизвик-хаус (авт. Р. Б. Берлингтон, 1723-1729 г.г.), Холкхэм-холл (арх. У. Кент, 1734 г.). История сложения и оригинальные черты «Стиля Адам»: Сайон-Хауз (арх. Р. Адам, реконструкция интерьеров 1761-1770 г.г.), работы Д. Бономи, У. Чемберса.

Неоклассицизм и его основные черты в архитектуре Франции. Ордер как стилеобразующий элемент. Поиск строгих форм, симметричность построения. Малый Трианаон (арх. Ж.-А. Габриэль, 1762-1768 г.г.). Развитие «стиля Габриэль» в работах К.Н. Леду.

Система художественно-декоративных средств ампи́ра. Ампи́р как завершающий этап развития неоклассицизма в европейской архитектуре первой трети XIX века. Ш. Персье и П.-Ф. Фонтен как создатели стиля ампи́р в интерьере. Императорские загородные резиденции Наполеона I. Новая обстановка замка Мальмезон (арх. Ж.-Б. Лепер, декор. Ш. Персье, П. Фонтен, мебель Ж. Демальте, 1803 г.). Малые апартаменты короля в замке Фонтенбло (1804-1809 г.г.).

Переход от поиска изящной простоты классической формы к лаконизму и монументальной выразительности. Художественные формы римской

античности как источник новой декорации интерьера. «Египтомания»: Особняк Богарне в Сен-Жермен (перестр. арх. Н. Батай, 1803 г.), Палаццо Колонне в Риме (перестр. нач. XIX в.). Королевский дворец в Осло (арх. Х. Д. Ф. Линстов, 1824-1848 г.г.).

Тема 6. Романтизм и эпоха историзма.

Романтическая тенденция в архитектуре. Мода на европейское средневековье в конце XVIII – начале XIX в.в.: Строберри Хилл (авт. Г. Уолпол, 1749 г.). Арберри Холл (арх. Р. Ньюдигейт, 1798 г.). Декоративные разработки Т. Хоупа. Движение «готического возрождения» в Англии, «стиль трубадур» во Франции как проявления исторической ностальгии. Поэтизация далекого прошлого, народного быта. Обои Ж. Зюбера. «Экзотизм»: Королевский павильон в Брайтоне (1787г., Д. Нэш, 1815-1822 г.г.) как воспоминание об архитектуре Великих Моголов.

Влияние романтической литературы и изобразительного искусства Франции на художественную культуру всей Европы. Духовное раскрепощение личности, интерес к индивидуальному в культуре, изучение национальных памятников средневековья, собирания фольклора. Культ памяти в искусстве XIX века и его отражение в искусстве интерьера. Поэтизация консервативного патриархального бюргерского уклада в немецкой культуре. Противопоставление мира возвышенных идеалов духу повседневности: рождение «стиля бидермайер». Дворец Шарлоттенхоф в Потсдаме (арх. Ф. Шинкель, П. Ленне, 1826-1829 г.г.). Идеи комфортного жилища в демократической обстановке городских квартир.

Феномен «воссоздания» стилей в искусстве. Стремление к археологической достоверности. Выразительные средства различных художественных стилей в отделке фасадов и интерьеров дворцов и особняков. Эklekтика: основы творческого метода, два этапа развития. Букингемский дворец (арх. Д. Нэш, перестр. 1837 г.). Резиденции короля Людовика II: декорации исторических фантазий. Дворец Линдерхоф (арх. Г. Дольман, 1878 г.), Замок Херренхимзее (арх. Г. Дольман, 1878-1881 г.г.), замок Нойшванштайн (арх. Э. Ридель, 1868 г., Г. Долман, 1874 г., Ю. Хофманн, 1884 г.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные источники информации в жилой архитектуре Византии.
2. Изысканная роскошь Большого Константинопольского дворца.
3. Византийские влияния в убранстве европейских дворцов.
4. Фахверковый дом и замок – два типа конструкции.
5. Средневековая живопись и книжная миниатюра как источниковедческая база по истории интерьера.
6. Особенности убранства жилого интерьера Средневековья.
7. Парадные залы замковых сооружений. Характер отделки.
8. Палаццо как тип сооружения итальянского Возрождения.
9. Монументально-декоративная живопись в интерьере итальянского Возрождения (А. Мантенья, Б. Перуцци, П. Веронезе, Д. Вазари и др.).
10. Суть художественного метода Возрождения.
11. Итальянское влияние в интерьерах французского Ренессанса (Р. Фьерентино, Ф. Приматиччо).
12. Филиппо Брунеллески – начало новой эпохи в архитектуре.
13. Андреа Палладио – теоретик и практик позднего Возрождения.
14. Идеальный город в проектах Филарете (Антонио Аверлино) и Леонардо да Винчи.
15. Основные черты «венетского стиля» в интерьере Возрождения.
16. Техника интарсии в убранстве интерьеров Ренессанса.
17. Леон-Баттиста Альберти – гуманист раннего Возрождения.
18. Декоративный текстиль в интерьере Ренессанса.
19. Применение в архитектурной практике Возрождения «теорий о прекрасном».
20. Замки долины Луары – колыбель французского Ренессанса.
21. «Школа Фонтенбло».
22. Анфилада – новый принцип взаимосвязи помещений Ренессанса.
23. Ордер как декоративная система в архитектуре Ренессанса.
24. Орнамент и его композиционная значимость в интерьере Возрождения.
25. «Умудренный и блестящий классицизм» Франсуа Мансара.
26. Интерьер барокко. Проблема пространства.
27. Луи Лево, Шарль Лебрен, Андре Ленотр – авторы новой архитектурной концепции.
28. Коллекции дальневосточного фарфора в дворцовом интерьере XVIII в.
29. Иллюзорно-декоративная роспись в интерьере барокко (П. Кортона, Дж.-Б. Тьеполо и др.).
30. Особенности развития стиля барокко в архитектуре Англии (И. Джонс, К. Рен, Д. Вэнбру, Н. Хоксмур).
31. Влияние Ватикана на развитие светской архитектуры (Л. Бернини, Ф. Барромини и др.).
32. Объемно-пространственное построение дворцовых ансамблей барокко.
33. Дворцы австрийского и немецкого барокко (Л. Гильдебрандт, Б. Нойман, И. Шлаун, Ф. Эрлах).

34. Особенности убранство жилого интерьера стиля барокко в Дании и Нидерландах.
35. Сценографический подход в проектировании дворцовых ансамблей барокко (Ф.Юварра, Л.Ванвितелли и др.).
36. Скульптурный декор в архитектуре барокко.
37. Зеркала в интерьерах XVII – XVIII вв.
38. «Шинуазри» в интерьере XVIII в.
39. Дворцы Потсдамского рококо (Г.Кнобельсдорф и др.).
40. Техника рокайля в интерьерах-«гротах» XVIII в.
41. Планировочная структура городских отелей Франции эпохи рококо.
42. Шарль Буль: новая техника в убранстве интерьера.
43. Европейский неоклассицизм.
44. Английское палладианство. Суть явления.
45. Ампир. Тематико-содержательная основа орнаментики.
46. «Жилая комната» как явление времени.
47. Влияние романтических настроений в обществе на организацию жилого пространства.
48. «Бидермайер». Основные достоинства «стиля жизни».
49. Два этапа развития эклектики.
50. Культ памяти в искусстве XIX века и его отражение в искусстве жилого интерьера.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература:

1. *Алпатов М. И.* др. История архитектуры в избранных отрывках. Состав. М. Алпатов, Д. Аркин, Н. Брунов. – М.: ВАА, 1935.
2. *Всеобщая история архитектуры* в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.4. Архитектура Западной Европы. Средние века, 1966. Т.5. Архитектура Западной Европы XV – XVI вв. Эпоха Возрождения, 1967. Т.10. Архитектура XIX – начала XX вв., 1972.
3. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
4. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 1993.
5. *История искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв.: Учебник/* Отв.ред. В.И. Раздольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988.
6. *История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение.* /Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. – М., 1982.
7. *История искусства стран Западной Европы от Возрождения до XX века.* /Отв.ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
8. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.

9. *Соловьев Н.К.* История интерьера. Древний мир. Средние века. Учебник. – 3-е изд. испр. – М.: В. Шевчук, 2007.
10. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.

Дополнительная литература:

1. *Айналов Д.В.* Эллинистические основы византийского искусства. – СПб., 1900.
2. *Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве / Пер. В. П. Зубова. – М.: ИАА, 1935.
3. *Базен Ж.* Барокко и рококо. – М.: Слово, 2001.
4. *Барокко.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
5. *Бартенева И.А.* Зодчие итальянского Возрождения. – М., 1965.
6. *Бартенева И.А., Батажкова В.Н.* Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983.
7. *Бирюкова Н.Ю.* Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII вв. – М.: Изобразительное искусство, 1972.
8. *Бродский Б.* Пять древних столиц. – М.: Советский художник, 1964.
9. *Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.* История градостроительного искусства. В двух томах. Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979.
10. *Бычков В.В.* Византийская эстетика. – М., 1977.
11. *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Изобразительное искусство, 1995.
12. *Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции.* – М.: Северный паломник, 2005.
13. *Винкельман И.И.* Избранные произведения и письма: Пер. А.А. Алявдиной/ Репринт с изд. 1935г. – М.: Ладомир, 1996.
14. *Виньола Дж.* Правила пяти ордеров архитектуры /Пер. А.Г. Габричевского. – М.: ВАА, 1939.
15. *Виолле-ле-Дюк Э.Э.* Беседы об архитектуре /Пер. с фр. А.А. Сапожниковой под ред. А. Габричевского. Т.1. – М.: ВАА, 1937.
16. *Виппер Б.Р.* Итальянский Ренессанс XIII – XVI веков. – М., 1977.
17. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь. Т.1. – СПб.: Кольна, 1995.
18. *Гацура Г.* Мебельные стили. История русского и западноевропейского мебельного искусства. – М.: ММ, 2000.
19. *Гидион З.* Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.
20. *Готика.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
21. *Гращенко В.Н.* Альберти как архитектор//Леон Батиста Альберти. Сборник. – М., 1972.
22. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
23. *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. – М., 1972.
24. *Гутнов А.Э.* Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: Молодая гвардия, 1985.

25. *Данилова И.Е.* Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. – М.: Искусство, 1991.
26. *Даниэль С.М.* Европейский классицизм XVII – XX вв. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
27. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
28. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. – М.: Аст-Пресс; Галарт, 2004.
29. *Згура В.В.* Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. – М.: РАНИОН, 1929.
30. *Земпер Г.* Практическая эстетика /Пер. В.Г. Калиша. Сост., вступ. Статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970.
31. *Интерьер.* Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.: Литера, 2002.
32. *Искусство* итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. – Конemann, 2000.
33. *История* мирового искусства. – М., 1998.
34. *Каждан А.П.* Византийская культура. – М., 1968.
35. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
36. *Кес Д.* Стили мебели. – Будапешт: Издательство Академии Наук Венгрии, 1979.
37. *Классицизм* и романтизм. Архитектура, скульптура, живопись. – Конemann, 2000.
38. *Кожин Н.А., Сидоров А.А.* Архитектура средневековья. – М., 1944.
39. *Колпакова Г.С.* Искусство Византии. Поздний период 1204-1453 г.г. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
40. *Колпакова Г.С.* Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
41. *Кон-Винер.* История стилей изобразительных искусств. – М.: Издательство В. Шевчук, 2001.
42. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.
43. *Королевский двор* в политической культуре средневековой Европы: Сб. науч. статей. – М.: Наука, 2004.
44. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
45. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
46. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор./Перепеч. С изд.1938г. – М.: Изд. В. Шевчук, 2003.
47. *Лисовский В. Г.* Архитектура эпохи Возрождения. Италия. – СПб.: Азбука-Классика, 2007.
48. *Литаврин Г.Г.* Как жили византийцы. – СПб., 1997.
49. *Лихачева В.Д.* Искусство Византии IV – XV вв. – Л.: Искусство, 1986.
50. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.

51. *Лучшие дворцы эпохи романтизма.* – М.: ООО «издательство Астрель»: ООО «издательство АСТ», 2004.
52. *Мардер А.П.* Эстетика архитектуры. Взаимодействие живописи, архитектуры и скульптуры. – М.: Стройиздат, 1988.
53. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
54. *Михайлов Б.П.* Леонардо да Винчи – архитектор. – М.: Изд-во по строительству и архитектуре, 1952.
55. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Версаль. М.: Слово/Slovo, 2001.
56. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Замки Луары. – М.: Слово/Slovo, 2003.
57. *Монтгомери-Мэссингберд Х.* Англия: дворцы и поместья. – М.: Слово/Slovo, 2004.
58. *Моран А. де.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982.
59. *Нессельштраус Ц.Г.* Искусство Западной Европы. Средние века. – Л., 1964.
60. *Новикова Е.Б.* Интерьер общественных зданий: Художественные проблемы. – М.: Стройиздат, 1991.
61. *Ожегов С.С.* История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993.
62. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
63. *Палладио А.* Четыре книги об архитектуре. – М.: Стройиздат, 1989.
64. *Памятники мирового искусства. Европейское искусство XIX века.* – М.: Искусство, 1975.
65. *Париж – Санкт-Петербург 1800-1830.* Выставка русского и французского искусства. – М.: Интеррос, 2003.
66. *Раздольская В.И.* Европейское искусство XIX в.: Классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
67. *Райли Н.* Элементы дизайна от Ренессанса до постмодернизма /Пер. с англ. – М.: ООО«Магма», 2004.
68. *Рёскин Дж.* Лекции об искусстве. – СПб, 1907.
69. *Романское искусство. Архитектура, скульптура, живопись.* – Копетанн, 2001.
70. *Ротенберг Е.И.* Искусство Италии Средняя Италия в период Высокого Возрождения. – М., 1974.
71. *Смирнова И.А.* Искусство Италии конца XIII – XV веков. – М.: Искусство, 1987.
72. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
73. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
74. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей: Пер. с англ.* /Гл. ред. С. Келлоуэй. – М.: Магма, 2003.
75. *Якобсон А.Л.* Закономерности развития средневековой архитектуры IX – XV вв.: Византия, Греция, Южнославянские страны, Русь, Закавказье. – Л.: Наука, 1987.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРОВЕДЕНИЮ

В рамках проведения семинаров по курсу «История западноевропейской жилой архитектуры и искусства интерьера» студенты вместе с преподавателем более подробно рассматривают предложенные темы. Студентам рекомендуется подготовить ряд докладов в письменной форме; предмет изучения можно определить самостоятельно в рамках изучаемой темы. Практика докладов на основе письменных работ способствует приобретению навыков по проведению самостоятельного искусствоведческого анализа конкретного памятника искусства. Опыт устного выступления и участия в дискуссии, который студент приобретает во время семинарских занятий, весьма важен для самостоятельной работы специалиста-искусствоведа в будущем.

Для активного участия в работе семинаров студент может воспользоваться списком рекомендованной литературы, а также материалами методического фонда кафедры (DVD, видео).

Семинарские занятия позволяют студенту проверить собственные знания по основным темам курса: периодически проводятся контрольные работы в письменной форме (список контрольных вопросов прилагается).

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 2. Византия и западноевропейское Средневековье.

1. Влияние византийского искусства на убранство западноевропейского интерьера Средневековья. Королевский дворец в Палермо (1170-е г.г.), Альгамбра в Гранаде (1309, 1354 г.г.) и др.
2. Средневековая живопись и книжная миниатюра как источниковедческая база по убранству жилого интерьера.

Литература:

1. *Айналов Д.В.* Эллинистические основы византийского искусства. – СПб., 1900.
2. *Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.* История градостроительного искусства. В двух томах. Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979.
3. *Бродский Б.* Пять древних столиц. – М.: Советский художник, 1964.
4. *Бычков В.В.* Византийская эстетика. – М., 1977.
5. *Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции.* – М.: Северный паломник, 2005.
6. *Всеобщая история архитектуры в 12-ти т.* Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.4. Архитектура Западной Европы. Средние века, 1966.
7. *Готика.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
8. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
9. *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. – М., 1972.

10. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
11. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. – М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2004.
12. *История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение.* /Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. – М., 1982.
13. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
14. *Кожин Н.А., Сидоров А.А.* Архитектура средневековья. – М., 1944.
15. *Колпакова Г.С.* Искусство Византии. Поздний период 1204-1453 г.г. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
16. *Колпакова Г.С.* Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
17. *Королевский двор в политической культуре средневековой Европы: Сб. науч. статей.* – М.: Наука, 2004.
18. *Литаврин Г.Г.* Как жили византийцы. – СПб., 1997.
19. *Лихачева В.Д.* Искусство Византии IV – XV вв. – Л.: Искусство, 1986.
20. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
21. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
22. *Монтгомери-Мэссингберд Х.* Англия: дворцы и поместья. – М.: Слово/Slovo, 2004.
23. *Нессельштраус Ц.Г.* Искусство Западной Европы. Средние века. – Л., 1964.
24. *Романское искусство. Архитектура, скульптура, живопись.* – Конетамп, 2001.
25. *Смирнова И.А.* Искусство Италии конца XIII – XV веков. – М.: Искусство, 1987.
26. *Соловьев Н.К.* История интерьера. Древний мир. Средние века. Учебник. – 3-е изд. испр. – М.: В. Шевчук, 2007.
27. *Ферреро Х.А.Э.* Дворцы Испании. – М.: Слово/Slovo, 2003.
28. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
29. *Якобсон А.Л.* Закономерности развития средневековой архитектуры IX – XV вв.: Византия, Греция, Южнославянские страны, Русь, Закавказье. – Л.: Наука, 1987.

Тема 3. Жилая архитектура Возрождения.

1. Любовь к античному искусству, тяга к археологическому изучению памятников.
2. Анфиладная планировка парадных залов: применение на практике учения о линейной перспективе, теории о законах гармонических числовых отношений.
3. Новая декоративная система оформления интерьера – «французская манера» или «Школа Фонтенбло».

Литература:

1. *Алпатов М.В.* Художественные проблемы итальянского Возрождения. Культура и искусство. – М.: Искусство, 1976.
2. *Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве / Пер. В. П. Зубова. – М.: ИАА, 1935.
3. *Бартенев И.А.* Зодчие итальянского Возрождения. – М., 1965.
30. *Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.* История градостроительного искусства. В двух томах. Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979.
4. *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М.: Изобразительное искусство, 1995.
5. *Винпер Б.Р.* Итальянский Ренессанс XIII – XVI веков. Курс лекций. – М., 1977.
6. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь. Т.1. – СПб.: Кольна, 1995.
7. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
8. *Гутнов А.Э.* Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: - Мол.гвардия, 1985.
9. *Данилова И.Е.* Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. – М.: Искусство, 1991.
10. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
11. *Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок.* – Копemann, 2000.
12. *История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение.* /Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. – М., 1982.
13. *Кон-Винер.* История стилей изобразительных искусств. – М.: Издательство В. Шевчук, 2001.
14. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
15. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
16. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор./Перепеч. С изд.1938г. – М.: Изд. В. Шевчук, 2003.
17. *Лисовский В. Г.* Архитектура эпохи Возрождения. Италия. – СПб.: Азбука-Классика, 2007.
18. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.
19. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
20. *Михайлов Б.П.* Леонардо да Винчи – архитектор. – М.: Изд-во по строительству и архитектуре, 1952.
21. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Замки Луары. – М.: Слово/Slovo, 2003.
22. *Моран А. де.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982.
23. *Ожегов С.С.* История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993.

24. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
25. *Палладио А.* Четыре книги об архитектуре. – М.: Стройиздат, 1989.
26. *Ротенберг Е.И.* Искусство Италии Средняя Италия в период Высокого Возрождения. – М., 1974.
27. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
28. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей:* Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келоуэй. – М.: Магма, 2003.

Тема 4. Барокко и рококо.

1. Ансамблевость обстановки и убранства.
2. Коллекции дальневосточного фарфора в дворцовом интерьере.

Литература:

1. *Базен Ж.* Барокко и рококо. – М.: Слово, 2001.
2. *Барокко.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
3. *Бартенев И.А., Батажкова В.Н.* Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983.
4. *Бунин А. В., Саваренская Т. Ф.* История градостроительного искусства. В 2-х томах. – 2-е изд. Т.1. – М.: Стройиздат, 1979.
5. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь. Т.1. – СПб.: Кольна, 1995.
6. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
7. *Гутнов А.Э.* Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: - Мол.гвардия, 1985.
8. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
9. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
10. *Згура В.В.* Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. – М.: РАНИОН, 1929.
11. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 1993.
12. *История искусства стран Западной Европы от Возрождения до XX века. Искусство XVII века. Голландия. Франция. Англия. Германия* /Отв.ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
13. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.
14. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
15. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
16. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор /с изд. 1938г. – М.: В.Шевчук, 2003.
17. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
18. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
19. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Версаль. М.: Слово/Slovo, 2001.

20. *Моран А. де.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982.
21. *Ожегов С.С.* История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993.
22. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
23. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.
24. *Ферреро Х.А.Э.* Дворцы Испании. – М.: Слово/Slovo, 2003.
25. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
26. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
27. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей: Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келоуэй. – М.: Магма, 2003.*
28. *Якимович А.К.* Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв. – СПб.: Азбука-классика, 2004.

Тема 5. Неоклассицизм и ампир в западноевропейском интерьере.

1. Полемика И.-И. Винкельманна и Д. Б. Пиранези.
2. Художественные формы римской античности как прототип новой декорации интерьера.

Литература:

1. *Винкельман И.И.* Избранные произведения и письма: Пер. А.А. Алявдиной/ Репринт с изд. 1935г. – М.: Ладомир, 1996.
2. *Виньола Дж.* Правила пяти ордоров архитектуры /Пер. А.Г. Габричевского. – М.: ВАА, 1939.
3. *Всеобщая история архитектуры в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.10. Архитектура XIX – начала XX вв., 1972.*
4. *Гидион З.* Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.
5. *Даниэль С.М.* Европейский классицизм XVII – XX. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
6. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
7. *Земпер Г.* Практическая эстетика /Пер. В.Г. Калиша. Сост., вступ. Статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970.
8. *История искусства стран Западной Европы от Возрождения до XX века. – М., 1995.*
9. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
10. *Классицизм и романтизм. Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.*
11. *Кон-Винер.* История стилей изобразительных искусств. – М.: Издательство В. Шевчук, 2001.
12. *Королевские дворцы. – М.: АСТ, 2001.*

13. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
14. *Лучшие дворцы эпохи романтизма* /М. Вальтер, Ж. Куаняр, пер. с фр. А. Китайцевой. – М.: ООО «издательство Астрель»: ООО «издательство АСТ», 2004.
15. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
16. *Мардер А.П.* Эстетика архитектуры. Взаимодействие живописи, архитектуры и скульптуры. – М.: Стройиздат, 1988.
17. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
18. *Моран А. де.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982.
19. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
20. *Памятники мирового искусства.* Европейское искусство XIX века. – М.: Искусство, 1975.
21. *Париж – Санкт-Петербург 1800-1830.* Когда Россия говорила по-французски. Выставка русского и французского искусства. – М.: Интеррос, 2003.
22. *Раздольская В.И.* Европейское искусство XIX в.: Классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
23. *Райли Н.* Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до постмодернизма /Пер. с англ. – М.: Магма, 2004.
24. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.
25. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
26. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
27. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей:* Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келоуэй. – М.: Магма, 2003.

Тема 6. Романтизм и эпоха историзма.

1. «Стиль бидермайер».
2. Эkleктика: основы творческого метода.

Литература:

1. *Виолле-ле-Дюк Э.Э.* Беседы об архитектуре /Пер. с фр. А.А. Сапожниковой под ред. А. Габричевского. Т.1. – М.: ВАА, 1937.
2. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь. Т.1. – СПб.: Кольна, 1995.
3. *Всеобщая история архитектуры* в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.10. Архитектура XIX – начала XX вв., 1972.
4. *Гидион З.* Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.
5. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.

6. *Гутнов А.Э.* Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: - Мол.гвардия, 1985.
7. *Земпер Г.* Практическая эстетика /Пер. В.Г. Калиша. Сост., вступ. Статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970.
8. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 1993.
9. *История* мирового искусства. – М., 1998.
10. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
11. *Кес Д.* Стили мебели. – Будапешт: Издательство Академии Наук Венгрии, 1979.
12. *Классицизм и романтизм.* Архитектура, скульптура, живопись. – Копетанн, 2000.
13. *Кон-Винер.* История стилей изобразительных искусств. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2001.
14. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.
15. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
16. *Лучшие дворцы эпохи романтизма.* – М.: ООО «издательство Астрель»: ООО «издательство АСТ», 2004.
17. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
18. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
19. *Моран А. де.* История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982.
20. *Новикова Е.Б.* Интерьер общественных зданий: Художественные проблемы. – М.: Стройиздат, 1991.
21. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астрель, 2007.
22. *Памятники* мирового искусства. Европейское искусство XIX века. – М.: Искусство, 1975.
23. *Раздольская В.И.* Европейское искусство XIX в.: Классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
24. *Райли Н.* Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до постмодернизма /Пер. с англ. – М.: Магма, 2004.
25. *Рёскин Дж.* Лекции об искусстве. – СПб, 1907.
26. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Копетанн, 1999.
27. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
28. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
29. *Элементы* стиля: Энциклопедия архитектурных деталей: Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келлоуэй. – М.: Магма, 2003.

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Излюбленные материалы убранства византийских интерьеров.
2. Ансамбль замка. Композиционная структура.
3. «Дом-крепость» как тип жилой романской архитектуры.
4. Обстановка и отделка внутренних пространств замковых сооружений.
5. Декоративные доминанты в готических интерьерах.
6. Флорентийское палаццо как образец городской резиденции итальянского Возрождения.
7. Станцы и Лоджии Рафаэля в Ватикане. Особенности убранства.
8. Монументально-декоративная живопись в интерьере итальянского Возрождения.
9. Иллюзорно-декоративная роспись в интерьере барокко.
10. «Большой стиль» Короля-Солнца.
11. Сценографический подход в проектировании дворцовых ансамблей барокко.
12. Венецианское барокко. Эволюция скульптурного декора в интерьере.
13. Декоративные формы стиля Людовика XV.
14. Приемы демонстрации коллекций живописи в интерьере XVIII века.
15. «Шинуазри».
16. Дворцы Потсдамского рококо.
17. Неоклассицизм в Европейской архитектуре. Предпосылки становления стиля.
18. Английское палладианство: суть явления.
19. Строгий регламент классицистического интерьера.
20. Ампир. Тематико-содержательная основа орнаментики.
21. «Жилая комната» как явление времени.
22. Доходный дом. Особенности архитектурно-планировочной структуры.
23. «Бидермайер». Основные достоинства «стиля жизни».
24. Два этапа развития эклектики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа по курсу «История западноевропейской жилой архитектуры и искусства интерьера» заключается в изучении исследовательской литературы и обширного эмпирического материала по истории архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Студент должен ознакомиться с рядом учебников, а также монографических исследований по истории архитектуры и интерьера.

К самостоятельной работе студентов относится также подготовка рефератов, которые представляются в виде докладов на семинарских занятиях. Непременным условием подготовки реферата является подборка фотографий, которые могут быть представлены в электронном виде. Задача таких докладов – тренинг самостоятельного анализа памятников искусства, позволяющий студенту проверить собственные знания по основным темам курса. Предполагается также самостоятельная работа в музеях (Государственный Эрмитаж и др.), где следует научиться сопоставлять известные по литературе и альбомам памятники той или иной эпохи с выставленными на экспозиции предметами убранства интерьера.

К каждой теме прилагается список основной литературы, самостоятельное освоение которой необходимо для успешной сдачи экзамена. Дополнительная литература рекомендована для основательного штудирования конкретной темы.

Для самостоятельных просмотров рекомендованы документальные видеофильмы из методического фонда кафедры по изучаемым темам (список фильмов прилагается).

Тема 1. Введение.

Ознакомиться и изучить рекомендованные учебные пособия. Обратит внимание на основные этапы развития искусства и архитектуры Западной Европы.

Основная литература:

1. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 1993.
2. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.

Дополнительная литература:

1. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
2. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.

Тема 2. Византия и западноевропейское Средневековье. Прочитать рекомендованную литературу по истории архитектуры Византии и западноевропейского Средневековья. Обратит внимание на роль античного наследия и восточного влияния в архитектуре Византии. Отметить основные средства архитектурно-художественной выразительности в светской византийской архитектуре. Рассмотреть особенности планировки и оригинальность приемов декора парадных покоев Большого дворца в Константинополе. Найти примеры влияния византийского искусства на убранство западноевропейского интерьера Средневековья.

Определить основные этапы развития средневековой архитектуры, выделить отдельные типы построек. Обратит внимание на конструктивные особенности различных типов жилых сооружений. Попытаться определить особенности убранства готических дворцов. Рассмотреть средневековую живопись и книжную миниатюру как на источники по изучению приемов оформления интерьера.

Основная литература:

1. *Всеобщая история архитектуры* в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.4. Архитектура Западной Европы. Средние века, 1966.
2. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
3. *Соловьев Н.К.* История интерьера. Древний мир. Средние века. Учебник. – 3-е изд. испр. – М.: В. Шевчук, 2007.

Дополнительная литература:

1. *Айналов Д.В.* Эллинистические основы византийского искусства. – СПб., 1900.
2. *История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение.* /Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. – М., 1982.
3. *Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.* История градостроительного искусства. В двух томах. Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979.
4. *Бродский Б.* Пять древних столиц. – М.: Советский художник, 1964.
5. *Бычков В.В.* Византийская эстетика. – М., 1977.
6. *Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции.* – М.: Северный паломник, 2005.
7. *Готика.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
8. *Груббе Г.-Ф., Кучмар А.* Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
9. *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. – М., 1972.
10. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
11. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высш.шк., 1993.

12. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
13. *Колпакова Г.С.* Искусство Византии. Поздний период 1204-1453 г.г. – СПб.: Азбука-классика, 2003. Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
14. *Королевский двор* в политической культуре средневековой Европы: Сб. науч. статей. – М.: Наука, 2004.
15. *Литаврин Г.Г.* Как жили византийцы. – СПб., 1997.
16. *Лихачева В.Д.* Искусство Византии IV – XV вв. – Л.: Искусство, 1986.
17. *Монтгомери-Мэссингберд Х.* Англия: дворцы и поместья. – М.: Слово/Slovo, 2004.
18. *Нессельштраус Ц.Г.* Искусство Западной Европы. Средние века. – Л., 1964.
19. *Романское искусство.* Архитектура, скульптура, живопись. – Конemann, 2001.
20. *Смирнова И.А.* Искусство Италии конца XIII – XV веков. – М.: Искусство, 1987.
21. *Якобсон А.Л.* Закономерности развития средневековой архитектуры IX – XV вв.: Византия, Греция, Южнославянские страны, Русь, Закавказье. – Л.: Наука, 1987.

Тема 3. Жилая архитектура Возрождения.

Прочитать рекомендованную литературу по истории искусства эпохи Возрождения в Италии. Рассмотреть архитектурно-планировочное построение нового типа городской жилой постройки – палаццо. Обратить внимание на характер пространственной композиции итальянских вилл. Ознакомиться с учениями о линейной перспективе, теориями о законах гармонических числовых отношений Ф. Брунеллески и Л.-Б. Альберти. Попытаться проанализировать архитектурную практику XV века, постараться ответить на вопрос: в чем заключается рационализм художественного метода эпохи Возрождения?

Обратить внимание на особенности развития региональных архитектурных школ Флоренции, Рима, Милана, Венеции. Сравнить проекты идеальных городов Филарете (арх. А. Аверлино) и Леонардо да Винчи с существовавшей в XV веке градостроительной практикой.

Внимательно рассмотреть декорационные и орнаментальные схемы убранства итальянского интерьера; особенно отметить иллюзионистическую монументально-декоративную живопись, а также монументально-декоративную скульптуру. Сравнить приемы и техники оформления интерьера Возрождения с античными; проанализировать сходства и различия.

Прочитать рекомендованную литературу по западноевропейской архитектуре XV – XVI веков. Выделить итальянские влияния в

архитектуре французского Ренессанса, рассмотреть особенности развития ренессансных тенденций в архитектуре Англии.

Основная литература:

1. *Алпатов М. И.* др. История архитектуры в избранных отрывках. Состав. М. Алпатов, Д. Аркин, Н. Брунов. – М.: ВАА, 1935.
2. *Всеобщая история архитектуры в 12-ти т.* Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.5. Архитектура Западной Европы XV – XVI вв. Эпоха Возрождения, 1967.
3. *История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение.* /Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. – М., 1982.
4. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.

Дополнительная литература:

1. *Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве / Пер. В. П. Зубова. – М.: ИАА, 1935.
2. *Бартенев И.А.* Зодчие итальянского Возрождения. – М., 1965.
3. *Бунин А.В., Саваренская Т.Ф.* История градостроительного искусства. В двух томах. Т.1. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – М.: Стройиздат, 1979.
4. *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М: Изобразительное искусство, 1995.
5. *Винпер Б.Р.* Итальянский Ренессанс XIII – XVI веков. Курс лекций. – М., 1977.
6. *Данилова И.Е.* Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. – М.: Искусство, 1991.
7. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
8. *Искусство итальянского Ренессанса.* Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. – Конemann, 2000.
9. *Кон-Винер.* История стилей изобразительных искусств. – М.: Издательство В. Шевчук, 2001.
10. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
11. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
12. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор./Перепеч. С изд.1938г. – М.: Изд. В. Шевчук, 2003.
13. *Лисовский В. Г.* Архитектура эпохи Возрождения. Италия. – СПб.: Азбука-Классика, 2007.
14. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.
15. *Михайлов Б.П.* Леонардо да Винчи – архитектор. – М.: Изд-во по строительству и архитектуре, 1952.
16. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Замки Луары. – М.: Слово/Slovo, 2003.
17. *Палладио А.* Четыре книги об архитектуре. – М.: Стройиздат, 1989.
18. *Ротенберг Е.И.* Искусство Италии Средняя Италия в период Высокого Возрождения. – М., 1974.

19. Шуази О. История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
20. Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей: Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келоуэй. – М.: Магма, 2003.

Тема 4. Барокко и рококо. Прочитать рекомендованные исследования. Постараться ответить на следующие вопросы: какие изменения происходят в культуре XVII в.; что определило появление грандиозных архитектурных ансамблей; почему дворцы барокко называют театрами для общественных действий?

Постараться уяснить специфику официального придворного стиля Короля-Солнца в архитектуре и убранстве интерьера.

Изучить историю развития стиля барокко в архитектуре Англии, Австрии, Германии. Обратит внимание на формирование общеевропейского словаря проектирования интерьера (от приемов планировок до убранства). Рассмотреть процесс формирования стилевой системы «галантного века» – аристократического стиля рококо. Попытаться объяснить, почему свое главное выражение этот стиль нашел в декоративно-прикладном искусстве и интерьере?

Рассмотреть содержание понятия «шинуазри». Выяснить, как происходило взаимодействие художественных форм восточной и западной культур в рамках конкретных архитектурных произведений.

Основная литература:

1. Забалуева Т.Р. История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
2. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв.: Учебник/ Отв.ред. В.И. Раздольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988.
3. История искусства стран Западной Европы от Возрождения до XX века. Искусство XVII века. Голландия. Франция. Англия. Германия /Отв.ред. Е.И. Ротенберг, М.И. Свидерская. – М., 1995.
4. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.

Дополнительная литература:

1. Базен Ж. Барокко и рококо. – М.: Слово, 2001.
2. Барокко. Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
3. Бартнев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983.
4. Бунин А. В., Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. В 2-х томах. – 2-е изд. Т.1. – М.: Стройиздат, 1979.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.1. – СПб.: Кольна, 1995.
6. Груббе Г.-Ф., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М. В. Алешечкиной. – М.: Стройиздат, 2000.
7. Гутнов А.Э. Мир архитектуры: Язык архитектуры. – М.: - Мол.гвардия, 1985.
8. Дзорци А. Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.

9. *Згура В.В.* Китайская архитектура и ее отражение в Западной Европе. – М.: РАНИОН, 1929.
10. *Ильина Т.В.* История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. – М.: Высшая школа, 1993.
11. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.
12. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
13. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
14. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор /с изд. 1938г. – М.: В.Шевчук, 2003.
15. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
16. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
17. *Монкло Ж.-М. Перуз де.* Версаль. М.: Слово/Slovo, 2001.
18. *Ожегов С.С.* История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993.
19. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
20. *Ферреро Х.А.Э.* Дворцы Испании. – М.: Слово/Slovo, 2003.
21. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
22. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
23. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей:* Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келлоуэй. – М.: Магма, 2003.
24. *Якимович А.К.* Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII вв. – СПб.: Азбука-классика, 2004.

Тема 5. Неоклассицизм и ампи́р в западноевропейском интерьере.

Прочитать рекомендованную литературу. Обратит внимание на особенности возникновения интереса к античной классике как образцу для изучения и подражания. Определить важность для становления неоклассицизма существования такого яркого явления в европейской архитектуре как английское палладианство.

Рассмотреть сущность ордерной системы в архитектуре и интерьере западноевропейского неоклассицизма. Выделить его основные черты в архитектуре Франции. Обратит внимание на различия в специфике декоративных приемов убранства интерьеров в «стиле Адам» и в «стиле Габриэль».

Определить значение новых художественно-декоративных средств архитектуры ампира. Обратит внимание на наличие военной тематики в скульптуре, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладном искусстве ампира. Рассмотреть процесс возникновения интереса к художественным формам Древнего Египта; постараться ответить на вопрос: как «египтомания» проявилась в архитектурной практике?

Основная литература:

1. *Всеобщая история архитектуры* в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.10. Архитектура XIX – начала XX вв., 1972.
2. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
3. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
4. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.

Дополнительная литература:

1. *Винкельман И.И.* Избранные произведения и письма: Пер. А.А. Алявдиной/ Репринт с изд. 1935г. – М.: Ладомир, 1996.
2. *Виньола Дж.* Правила пяти ордоров архитектуры /Пер. А.Г. Габричевского. – М.: ВАА, 1939.
3. *Даниэль С.М.* Европейский классицизм XVII – XX. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
4. *Дзорци А.* Дворцы Венеции – М.: Слово/Slovo, 2002.
5. *Земпер Г.* Практическая эстетика /Пер. В.Г. Калиша. Сост., вступ. Статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970.
6. *Интерьер.* Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.: Литера, 2002.
7. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
8. *Классицизм и романтизм.* Архитектура, скульптура, живопись. – Konemann, 2000.
9. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.
10. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
11. *Крести К., Рендина К.* Дворцы Рима. – М.: Слово/Slovo, 2003.
12. *Кузнецов А.В.* Своды и их декор./Перепеч. С изд.1938г. – М.: Изд. В. Шевчук, 2003.
13. *Мардер А.П.* Эстетика архитектуры. Взаимодействие живописи, архитектуры и скульптуры. – М.: Стройиздат, 1988.
14. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
15. *Пайл Д.* Дизайн интерьеров: 6000 лет истории /Пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: АСТ, Астерель, 2007.
16. *Памятники мирового искусства.* Европейское искусство XIX века. – М.: Искусство, 1975.
17. *Париж – Санкт-Петербург 1800-1830.* Когда Россия говорила по-французски. Выставка русского и французского искусства. – М.: Интеррос, 2003.
18. *Раздольская В.И.* Европейское искусство XIX в.: Классицизм, романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005.

19. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
20. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
21. *Элементы* стиля: Энциклопедия архитектурных деталей: Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келлоуэй. – М.: Магма, 2003.

Тема 6. Романтизм и эпоха историзма.

Изучить предложенную исследовательскую литературу, ознакомиться с материалами учебников. Сопоставить содержание понятий «романтизм», «историзм», «эkleктика». Постараться определить параллельные явления в движении «готического возрождения» в Англии и «стиле Трубадур» во Франции. Выяснить, как культ памяти в искусстве XIX века нашел отражение в искусстве жилого интерьера.

Обратить внимание на своеобразие художественного сплава «стиля бидермайер» в среде комфортного городского жилища Германии, Австрии. Постараться ответить на вопрос, в чем состоит феномен «воссоздания» стилей в архитектуре, когда вновь в архитектурной практике появляется стремление к археологической достоверности?

Рассмотреть конкретные примеры архитектурных памятников, попытаться сформулировать, какие принципы проектирования архитектурных объемов и декоративного убранства можно считать характерными для творческого метода эkleктики.

Основная литература:

1. *Всеобщая* история архитектуры в 12-ти т. Гл. ред. Н.В. Баранов. – М.: Стройиздат, 1966. Т.10. Архитектура XIX – начала XX вв., 1972.
2. *Забалуева Т.Р.* История архитектуры и строительной техники: учебник. – М.: Эксмо, 2007.
3. *Мак-Коркодейл Ч.* Убранство жилого интерьера от античности до наших дней /Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990.
4. *Уоткин Д.* История западноевропейской архитектуры. – Köln: Konemann, 1999.

Дополнительная литература:

1. *Виолле-ле-Дюк Э.Э.* Беседы об архитектуре /Пер. с фр. А.А. Сапожниковой под ред. А. Габричевского. Т. I. – М.: ВАА, 1937. – 472с.
2. *Гидион З.* Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1973.
3. *Даниэль С.М.* Европейский классицизм XVII – XX. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
4. *Земпер Г.* Практическая эстетика /Пер. В.Г. Калиша. Сост., вступ. Статья и комментарии В.Р. Аронова. – М.: Искусство, 1970.
5. *Интерьер.* Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.: Литера, 2002.
6. *Каттанео М., Трифони Я.* Самые знаменитые памятники истории и культуры. Всемирное наследие Юнеско /Пер. с ит. – б/м: АСТ, Астрель, 2002.
7. *Королевские дворцы.* – М.: АСТ, 2001.

8. *Кох В.* Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности /Пер. с нем. – М.: ЗАО «БММ», 2006.
9. *Лучшие дворцы эпохи романтизма* /М. Вальтер, Ж. Куаняр, пер. с фр. А. Китайцевой. – М.: ООО «издательство Астрель»: ООО «издательство АСТ», 2004.
10. *Мардер А.П.* Эстетика архитектуры. Взаимодействие живописи, архитектуры и скульптуры. – М.: Стройиздат, 1988.
11. *Мертен К.* Замки Германии. – М.: Слово/Slovo, 2004.
12. *Новикова Е.Б.* Интерьер общественных зданий: Художественные проблемы. – М.: Стройиздат, 1991.
13. *Памятники мирового искусства.* Европейское искусство XIX века. – М.: Искусство, 1975.
14. *Рёскин Дж.* Лекции об искусстве. – СПб, 1907.
15. *Шёбер У.* Замки и дворцы Европы. – М.: БММ, 2003.
16. *Шуази О.* История архитектуры. В 2-х томах. /Пер с фр. – 4-е изд. – М.: Изд. В. Шевчук, 2005.
17. *Элементы стиля: Энциклопедия архитектурных деталей:* Пер. с англ. /Гл. ред. С. Келоуэй. – М.: Магма, 2003.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
(методический фонд кафедры)

1. Авиньон – место папской ссылки. – Казань, 2005.
2. Альгамбра. Резиденция мавров. – Казань, 2005.
3. Бальтазар Нойман (Мировое искусство в лицах). – М.: Директ-Медиа Паблишинг, 2009.
4. Барокко. – М.: Директ-Медиа-Паблишинг, 2009.
5. Венеция. – Екатеринбург: Galileo Multimedia AG, Alliance, 2005.
6. Венеция. Великий город между Востоком и Западом. – Венеция: Институт Луче, 1998.
7. Визит в Версаль. Прогулка по крупнейшему замку мира /Ж.Корбью, Б.Соль, пер.Э.Шилин. – Версаль: Объединение национальных музеев, Монпарнас Продюксьон, 1999.
8. Виченца. Город Палладио. – Казань, 2005.
9. Дворцы и замки Европы. – М.: Директ-Медиа-Паблишинг, 2009.
10. Епископская резиденция в Вюрцбурге (Мировые сокровища культуры). – Казань, 2005.
11. Замки Луары. – М.: Мастер-видео, 1999.
12. Замки Луары. Бретань. – Galileo Multimedia AG, 2004.
13. Мариенбург – резиденция Тевтонского Ордена. – Казань, 2005.
14. Рим и Ватикан. Флоренция. Венеция. – Zurich: Film Forum, 1999.
15. Рим. Венеция. – Galileo Multimedia AG, 2004.
16. Самые красивые памятники мира. Палаццо дождей в Венеции. Дворец Синтра в Португалии / Ф.Скотс, М.Шроеверс. – Discovery Communication, 2007.
17. Сан-Суси. Замки и сады. – Казань, 2005.
18. Старый город Граца (Мировые сокровища культуры). – Казань, 2005.
19. Старый город Сиенны (Мировые сокровища культуры). – Казань, 2005.
20. Старый Зальцбург (Мировые сокровища культуры). – Казань, 2005.
21. Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей. – Казань, 2005.
22. Шамбор – воздушный замок из камня. – Казань, 2005.