

Программа учебной дисциплины
«Искусство Иberoамерики»

Утверждена
Академическим советом
ОП «История искусств»

Протокол № 15 от «26» июня 2018г.

Автор	Масиель Санчес Л.К. , канд. искусствоведения, доцент, Русинова О.Е. , канд. искусствоведения, доцент
Число кредитов	5
Контактная работа (час.)	76
Самостоятельная работа (час.)	114
Курс	4
Формат изучения дисциплины	без использования онлайн-курса

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Искусство Иberoамерики» являются:

- формирование у студентов общих представлений об основных процессах развития искусства испанской Америки и Бразилии, его месте в истории человечества
- знакомство с важнейшими памятниками этого искусства
- знакомство с основами истории и регионоведения Иberoамерики
- умение интерпретировать произведения искусства и архитектуры Иberoамерики с новейших методологических позиций

В результате освоения дисциплины «Искусство Испании и испанского мира» студент должен:

знать:

- общий ход развития мирового искусства и его соотношение со всемирно-историческим процессом, уметь ориентироваться в нем;

уметь:

- самостоятельно включать знания по искусству отдельных регионов и периодов в контекст всемирной истории искусства, обладать основами целостного синхронистического видения процесса развития искусства.

владеть:

- представлением о периодизации и самых известных концепциях истории искусства и о современных подходах к ее изучению;

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- «Искусство древнего мира»;
- «Искусство Ренессанса»;
- «Искусство XVII–XVIII вв.»;
- «Искусство первой пол. XIX в.»;
- «Искусство Азии от Нового времени до современности».

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать основные факты и концепции европейской истории и художественной культуры;
- критически оценивать и использовать историческую информацию из различных источников;
- осваивать специальную литературу на русском и английском языке.

Основные положения «Искусство Ибероамерики» могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Модерн и постмодерн», «Искусство второй половины XX–XXI вв.», а также при написании ВКР.

II. Содержание учебной дисциплины

Тема № 1.

Искусство Доколумбовой Америки

1. Ольмеки – древнейшая цивилизация Мезоамерики. Церемониальные комплексы и «колоссальные головы». Теотиуакан и его цивилизация: пирамиды, монументальная скульптура и живопись.

2. Цивилизации центральной Мезоамерики классического периода. Майя. Архитектура, техника, типология, декор. Крупнейшие церемониальные комплексы: Тикаль, Копан, Ушмаль, Чичен-Ица. Круглая скульптура майя: Копан и Киригуа. Рельеф и живопись: Яшчилан и Бонампак. Инвентарь гробницы в Паленке. Сапотекы: Монте-Альбан, скульптура, металл. Тотонаки: Эль-Тахин.

3. Поздние цивилизации Мезоамерики. Тольтеки: Тула и поздний период Чичен-Ица. Искусство постклассических майя: керамика. Миштеки: Митла. Архитектура и скульптура ацтеков.

4. Зачатки искусства в древнейших центрах Андской цивилизации в Северном Перу: Караль, Вентаррон, Котош, Сечин. Архитектура и скульптура святилища Чавин-де-Уантар: формирование единого стиля. Искусство моче как вершина искусства Андской

цивилизации. Пирамиды моче и их декор. Золото моче: инвентарь гробницы Сипан. Многообразие и реализм керамики моче. Традиции моче в искусстве Ламбайеке: инвентарь гробницы Сикан. Поздние цивилизации Северного Перу. Чиму и глиняный город Чан-Чан. Чанкай: ткани и керамика.

5. Цивилизации Южного Перу. Петроглифы Наски и ткани Паракаса. Керамика Наски и Паракаса. «Синтетическое» искусство империи уари. Архитектурный комплекс и монументальная скульптура Тиуанаку. Имперское искусство инков. Важнейшие святилища и крепости: Кориكانча, Саксайуаман, Ольянтайтамбо, Мачу-Пикчу.

Тема № 2.

Искусство испанской Америки XVI–XX вв.

1. Искусство XVI–XVII вв. Распространение форм испанской архитектуры в ее колониях: поздняя готика, мудехар (фонтан в Чьяпа-де-Корсо), платереско (монастырь в Актопане). Архитектура городских соборов Новой Испании: Мерида, Мехико и Пуэбла. Организация монастырских комплексов Новой Испании (на примере Уэхоцинго). Гибридное испанско-индейское искусство (резьба капеллы в Тлальманалько, росписи монастырей Исмикильпан и Малиналько). Проблема творчества Ф. Бесерры – соборы в Кито и Куско. Формирование городских ансамблей Куско (кафедральный собор, иезуитская церковь ла-Компания, монастыри и приходские храмы), Лимы и Кито. Инкские элементы в колониальном изобразительном искусстве и архитектуре вице-королевства Перу.

2. Искусство XVIII в. Первые произведения чурригереско в Мехико: старая базилика Гуадалупе, алтарь Волхвов кафедрального собора, ц. Саграрио-Метрополитано. Архитектурные школы Мексики и Центральной Америки, народная архитектура Пуэблы и Тласкалы. Фольклорные мотивы в архитектуре Перу (Арекипа, Потоси). Живопись школ Куско, Кито и Потоси – основные сюжеты и мастера. Миссионерское искусство архитектура – Сьерра-Горда в Мексике, Чикитания в Боливии, иезуитские миссии Парагвая. Распространение архитектуры неоклассицизма и живописи академизма.

3. Изобразительное искусство Мексики XX в. Формирование местной живописной школы: импрессионизм (Х. Клаусель, Доктор Атль), модерн (С. Эрран). Расцвет монументальной живописи на социальные и исторические темы в творчестве Х.К. Ороско, Д. Риверы и Д.А. Сикейроса. Сюрреализм, поиски национальной идентичности: Л. Каррингтон, М. Искьердо, Р. Тамайо. Сложение нового образного языка

в работах поколения «Разрыва»: живописцы М. Фельгерес, Х. Аревало, Ф. Толедо, Л. Масиэль, скульптор Ф. Сильва.

4. Архитектура Латинской Америки XX в. Поздний историзм, модерн и ар деко. Неоклассицизм в архитектуре Аргентины и Кубы 1-й пол. XX в. Неоколониальный стиль в Мексике и Перу в 1920-е гг. Выдающиеся мастера модернизма – Л. Барраган и П. Рамирес Васкес (Мексика), Э. Дьесте (Уругвай), К. Теста (Аргентина), К.Р. Вильянуэва (Венесуэла), Р. Мартинес (Сальвадор).

Тема № 3.

Искусство Бразилии

1. Введение. Проблема национальной идентичности и исторические особенности бразильского искусства. Библиография и источники.

2. Искусство племенных культур. Географические открытия и появление «бразильских мотивов» в европейском искусстве XVI–XVII вв.

3. Историко-художественный ландшафт Бразилии. Региональное деление и осевые направления культурного развития территории.

4. Территории Мараньян и Бразил. Португальское и португало-испанское искусство Бразилии. Рио-де-Жанейро. Баия. Ранняя архитектура на территории Бразилии в XVI в. Искусство и архитектура больших иезуитских миссий в XVII в. Собор Сан-Салвадор де Баия. Колониальное градостроительство XVI–XVII вв.

5. Пернамбуко. Голландское искусство и архитектура в Ресифе XVII века. А.Экхаут, Ф.Пост.

6. Минас-Жерайс. Искусство центральных и юго-западных регионов. «Национальный стиль Алежадинью» XVIII – начала XIX вв.: вопросы интерпретации стиля и применимости категорий барокко и рококо.

7. Рио-де-Жанейро. Колониальное искусство бразильской империи. Произведения мастеров «Французской миссии» и их влияние на бразильских художников первой половины XIX столетия. Бразильские мастера в Париже. Европейский академизм в Бразилии.

8. Сан-Пауло. «Неделя современного искусства» 1922 г., бразильский модернизм и проблема синтеза искусств. Кандиду Портинали и Оскар Нимейер: (интер-)национальные модели в искусстве Бразилии XX века. Три источника и три составных части бразильского пост-модерна.

III. Оценивание

Способом оценки на семинаре по разделам 1-2 является коллективный доклад по историографической теме, сопровождаемый презентацией. В работе на семинаре оценивается степень ознакомления с материалами и качество задаваемых вопросов и высказываемых суждений. Все студенты должны заранее прочитать обсуждаемые тексты, знать их основное содержание, быть готовыми задать докладчику вопрос и обсуждать тему. Острые вопросы и дополнения всячески приветствуются. Контрольная работа также проверяет знание историографии. Письменный экзамен представляет собой подготовленный презентацию выставочного проекта в формате Power Point с текстовым раздаточным материалом (рекламным проспектом).

Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка (O_n) складывается из оценок по 1-2 разделам дисциплины ($O_{тек1}$) и по 3 части ($O_{тек2}$) по следующей формуле:

$$O_n = O_{тек1} \times 0,5 + O_{тек2} \times 0,5$$

Итоговая (результатирующая) оценка по дисциплине (O_u) рассчитывается на основании накопленной (O_n) и экзаменационной ($O_э$) оценок по формуле:

$$O_u = 0,6 \times O_n + 0,4 \times O_э$$

Способ округления накопленной и итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5 = 8). В ведомость ставится итоговая оценка.

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

4.1 Примерные темы для обсуждения на семинарах (на примере Бразилии):

1. Основные археологические памятники на территории Бразилии и гипотезы о заселении Южной Америки.
2. Визуальная культура и прикладное искусство бразильских индейцев.
3. Образы аборигенов Бразилии в гравюрах XVI в. Сюжеты и типология.
4. Франс Пост и Альберт Экхаут – художники князя Иоганна-Морица Нассау (сер. XVII в.).
5. Архитектура и искусство иезуитских миссий в Бразилии и на сопредельных территориях (Парагвай, Уругвай и др.). Сравнение с миссиями францисканцев в испанских американских колониях XVI–XVIII вв.
6. Бразильское барокко XVIII в.: штат Минас-Жерайс. Европейская традиция и национальные особенности.
7. Алейжадинью – Антониу Франсишку Лижбоа. Основные скульптурные и архитектурные ансамбли (вт.пол. XVIII – нач. XIX вв.)

8. Жан-Батист Дебре и мастера т.н. «Французской художественной миссии» в первой половине XIX в.

4.2 Темы студенческих экзаменационных докладов:

1. Нефрит в культуре майя и Древнем Китае
2. Эволюция стиля керамических погребальных сосудов майя в VI–XIV вв.
3. Портреты инкских правителей в контексте колониальной художественной культуры Перу XVI–XVIII вв.

4. Изображение экзотических животных Бразилии в нидерландской живописи сер. XVIII в.

5. «Несение Христа» Алейжадинью в контексте европейской скульптуры рококо.

6. Росписи Диего Риверы в США: от эскиза к воплощению.

7. Оскар Нимейер и Ле Корбюзье: две парадигмы модернистской архитектуры.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Испания // Православная энциклопедия. Т. 27. М., 2011. С. 412–584. URL: «Испания II» <http://www.pravenc.ru/text/2007788.html>; «Испания III» <http://www.pravenc.ru/text/2007791.html> [дата обращения: 25.08.2018].

2. XX век. Краткая историческая энциклопедия: Явления века. Страны. Люди: в 2 т. Т. 2: Латинская Америка. Африка. Азия и Океания. Люди века / И.А. Агеева, Т.В. Андросова, А.С. Балезин, и др. М.:Наука, 2002. 510 с.

5.2 Дополнительная литература

1. Аврорский В.В. Бразилия для любознательных. М.:Междунар. отношения, 2006. 254 с.

2. Базен Ж. Барокко и рококо. М.:Слово/Slovo, 2001. 287 с.

3. Козлова Е.А. Опыт национального самопознания: Мексика в творчестве художников-монументалистов XX века. М.: ГИИ, 2016. 396 с. [в свободном доступе: http://sias.ru/publications/books/?ELEMENT_ID=4534]

4. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.:Азбука-классика, 2009. 639 с.

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10	Из внутренней сети университета (договор)

2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
----	---	--

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>	
1.	Библиотека «ARTstor Digital Library»	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Платформа «Oxford Art Online»	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.