

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Литвинко Михаил Васильевич
Должность: ректор
Дата подписания: 15.09.2022 15:01:20
Уникальный программный ключ:
7b4626ed715f9e1791070efac712988bb63ba52d

Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования
«ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ»
Екатеринодарской и Кубанской епархии
Русской Православной Церкви

УТВЕРЖДЕНО

Решение Ученого Совета
Екатеринодарской духовной
семинарии
Протокол № 1
От «31» 08 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

и. о. заведующего кафедрой
библистики
профессор Михаил Ерёмин
« » 2021 г.

Рабочая программа дисциплины
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки
**подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций**

уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения
очная

Краснодар
2021

Рабочая программа разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом высшего духовного образования специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденным определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г., в соответствии с Единым учебным планом бакалавриата духовных учебных заведений Русской Православной Церкви (утверждён 26 декабря 2018 года Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви) и основной образовательной программы подготовки бакалавров.

Составитель: _____ канд. искусствоведения А. Е. Филиппов
(подпись) (научная степень, сан, Ф.И.О)

Рецензент(ы):

_____ иерей Михаил Ерёмин
(подпись) (научная степень, сан, Ф.И.О)

_____ (научная степень, сан, Ф.И.О)
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры библеистики « _____ » _____ 20__ г., протокол № _____.

и. о. зав. кафедрой _____ иерей Михаил Ерёмин

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого Совета Екатеринодарской духовной семинарии

« _____ » _____ 20__ г., протокол № _____.

Ученый секретарь _____ иерей Максим Ханов

Содержание программы

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Предмет (введение) дисциплины.....	4
1.2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины.....	5
1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника.....	5
1.4. Требования к уровню освоения содержания курса	6
2. Тематическое содержание дисциплины	7
3. Трудоёмкость дисциплины (в часах)	17
4. Учебно-тематический план занятий.....	18
5. Список источников и литературы по курсу	29
5.1. Основная библиография	29
5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)	30
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины	32
6.1. Формы контроля освоения содержания дисциплины	32
6.2. Вопросы к дифференцированному зачету	32
7. Планы семинарских (практических) занятий.....	34
7.1. Пояснительная записка	34
7.2. Учебно-тематический план семинаров	34
8. Материально-техническое обеспечение	44

1. Пояснительная записка

1.1. Предмет (введение) дисциплины

Курс «Теория и история церковного искусства» определяется исходя из основной образовательной программы и учебного плана профессиональной образовательной программы, реализуемой в ЕДС и предназначен для студентов II курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии, по направлению подготовки **служителей и религиозного персонала религиозных организаций**, профиль православное богословие.

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» обеспечивает **изучение богословской специализации**. Преподавание данной учебной дисциплины направлено на то, чтобы привить студентам способность самостоятельно ориентироваться в различных направлениях и стилях церковного искусства, осуществлять выбор значительных произведений, ориентироваться на лучшие образцы церковной живописи и архитектуры, прикладного искусства. Развитие эрудиции в данной области не только прививает способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного и нравственного саморазвития, но и дает теоретический материал, который может пригодиться в миссионерской и иной профессиональной деятельности.

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на формирование **теоретических** представлений о влиянии религии и религиозного мировоззрения на искусство, о формировании и историческом развитии традиционных форм церковного искусства; **практических** навыков различения эпох в развитии церковного искусства, выделения основных черт стиля произведений разных эпох, аналитического сравнения наиболее выдающихся произведений религиозной и/или церковной живописи и архитектуры.

Общее количество аудиторных часов (64) соответствует учебному плану. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. В целях

расширенного знакомства с проблематикой церковного искусства студентам, помимо учебной литературы, рекомендовано изучение трудов ученых, занимающихся соответствующими темами.

Курс «Теория и история церковного искусства» рассчитан на 2 семестра, имеет промежуточный контроль в форме зачёта в третьем семестре и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в четвертом семестре.

1.2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины

Основная цель курса «Теория и история церковного искусства» – подготовить специалиста в области изучения богословия, имеющего представления о православном искусстве как выражении духа православной Церкви, о месте православного искусства в мировой художественной культуре и об исключительном значении традиционных форм церковного искусства. Сопоставление развития религиозного искусства Запада и Востока призвано выявить те специфические задачи, которые стоят перед современным церковным искусством в свете возвращения к исконным богословским и художественным традициям Православия.

Основные задачи курса:

- формирование целостной картины сложения и развития основных форм церковного искусства Востока и Запада;
- анализ художественной формы, в которую истина Православия облекалась в русской культуре;
- ориентация студентов на дальнейшее самостоятельное изучение церковного искусства;
- расширение общей эрудиции будущих священнослужителей.

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» относится к обязательной части профессионального цикла.

Она преподается в тот период, когда студенты уже получили некоторую базу гуманитарных и теологических знаний, необходимых для правильной интерпретации произведений искусства, созданных в рамках православной культуры. В частности, эффективному усвоению предмета способствует предварительное овладение компетенциями, сформированными в рамках таких дисциплин семинарского курса как «История Отечества», «Общая церковная история», «Библейская история», «Православие и русская литература», «Основное богословие».

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса

Компетенция (Код и наименование)	Индикаторы компетенций (Код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического знания и его связь с религиозной традицией	ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, церковность, несводимость к философским и иным рациональным построениям	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • особенности, сущность, основные школы и исторические закономерности развития таких важных видов церковного искусства как иконопись, монументальная живопись, архитектура и т.д.; • характерные черты церковного искусства, присущие Древнему миру, Византии, Западной Европе и России; • влияние развития догматики и богословия в целом на специфику художественных форм церковного искусства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • описывать сюжетную сторону произведения церковного искусства; приблизительно определять его стиль; предлагать аргументированные догадки о времени и месте его создания; анализировать состояние сохранности; • отличать знаменитые произведения религиозного искусства; использовать полученную в рамках изучения дисциплины информацию в миссионерской, катехизаторской и преподавательской деятельности;
	ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического богословия	
	ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспекта в богословии	
	ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой научно-богословского исследования	
	ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа	

		<ul style="list-style-type: none"> • соотносить при анализе произведения церковного искусства его внешнюю художественную форму с догматической традицией, повлиявшей на нее. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыки корректной работы с источниками; способность ориентироваться в кругу ключевых исследований по истории церковного искусства; • представление о церковном искусстве как явлении духовной культуры; комплексное неразрывное восприятие эстетического и духовного начал; • навыки привлечения искусствоведческих данных для анализа явления церковной культуры и церковной жизни того или иного исторического периода.
--	--	--

2. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Религиозное искусство древности.

Тема 1. Введение в предмет.

Церковное искусство: его предназначение и роль в деле спасения. Значение искусства в Церкви. Литургическая природа церковного искусства. Религиозное и церковное искусство. Виды искусства и их классификация. Станковое и монументальное искусство. Материалы и техники изобразительного искусства.

Тема 2. Богослужбное искусство в Писании и Предании.

Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20:4) по причине склонности израильтян к идолослужению (Втор. 4:15–19). Повеление об изготовлении херувимов. Свидетельства того, что богоизбранный народ не видел в запрете кумиров запрет храмового искусства. Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления). Нерукотворный образ, скульптура в Понеаде и другие древнейшие образы Христа. Первые иконы Богородицы и святых.

Тема 3. Предыстория церковного искусства.

Религиозный характер искусства Древнего мира. Изучение искусства древности в библейской археологии. Религиозное искусство первобытного строя. Изобразительное и знаково-символическое начала в искусстве. Палеолитическая живопись, «натуральный макет». «Мегалитическая» архитектура и символика Стоунхенджа. Круг – образ неба и вечности.

Тема 4. Религиозное искусство Древнего Египта.

Образы и темы древнеегипетского искусства: тема вечной жизни, посмертная участь человека, боги и цари. Скульптурный портрет и живопись Древнего Египта и их каноничность. Определение канона. Архитектура Египта. Внешний вид, устройство и назначение пирамид; их символика.

Тема 5. Религиозное искусство Древней Месопотамии.

Особенности культуры Месопотамии. Преобладание знаково-символического подхода к изобразительному искусству. Изображение и орнамент в искусстве Месопотамии. Лаконичность и упрощенность форм. Архитектура Месопотамии. Форма зиккурата, ее символика, отличия и сходство с египетскими пирамидами.

Тема 6. Религиозное искусство Древней Греции.

Значение искусства Древней Греции для дальнейшего развития европейской культуры (античное начало в искусстве Византии, западного Средневековья, классицизма). Особенности античного мировоззрения. Скульптура Древней Греции как выражение представления об идеальном человеке. Культ тела и «телесность» античной культуры, ее антропоцентризм. Архитектура храмов как выражение представления о прекрасном, упорядоченном и закономерном устройстве мира, «космосе». Инженерные достижения в архитектуре Древнего Рима.

Раздел 2. Раннехристианское церковное искусство.

Тема 7. Возникновение христианского искусства.

Особенности развития раннехристианского искусства в доконстантиновскую эпоху. Архитектура катакомб, их предназначение.

Изображения в катакомбах и их символика. Раннехристианские образы и символы, их взаимосвязь с богослужением. Особенности стиля раннехристианского искусства, его взаимосвязь с античными традициями и переосмысление их.

Тема 8. Раннехристианское искусство IV – V вв.

Раннехристианская архитектура после Миланского эдикта (313). Два основных типа храмовых построек: базилика и центрическая постройка. Устройство базилики, название ее частей. Базилика св. Петра в Риме. Особенности раннехристианской архитектуры, ее символика и ее связь с назначением постройки. Назначение центрических построек: баптистерии, мартирии, мемории и мавзолеи. Мавзолей Санта Костанца в Риме. Мозаики мавзолея Санта Костанца, мавзолея Галлы Пластидии и особенности раннехристианских мозаик. Связь с античными традициями.

Раздел 3. Церковное искусство Византии.

Тема 9. Церковная архитектура ранневизантийского периода.

Характеристика культуры Византии. Сфера ее распространения и влияния, слагаемые (римская государственность, греческая культура, восточные традиции, христианство), периодизация. Византия – первая христианская империя. Собор св. Софии: время постройки, архитекторы, особенности конструкции, символика; синтез базилики и центрического храма; способы уравновешения силы тяжести купола и силы его бокового распора, создания ощущения невесомости купола и цельности пространства главного нефа; контраст с пространством боковых нефов; масштаб.

Тема 10. Монументальная живопись и иконопись ранневизантийского периода.

Мозаики в храмах Равенны. Мозаики в церкви Сан Аполлинаре Нуово (мученики и мученицы); в церкви Сан Аполлинаре ин Классе (символическое изображение чуда Преображения); в церкви Сан Витале (портреты Юстиниана и Феодоры и др.). Ранневизантийские иконы (на примере синайских). Продолжение традиций античного портрета. Техника живописи

восковыми красками (энкаустика). Элементы нового аскетического стиля. Иконоборчество. Украшение храмов иконоборцами (аллегии, орнамент и светские изображения). Ответ иконоборцам (свт. Герман, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Никифор, прп. Феодор Студит). Деяния и Орос VII Вселенского Собора.

Тема 11. Церковное искусство средневизантийского периода.

Формирование канона средневизантийского искусства. Восточные, низовые традиции и античное наследие. Крестово-купольный тип храма. Канон росписи храма: расположение основных сюжетов. Основные акценты в композиции: купол, барабан, паруса и тромпы, апсида, стены и своды. Мозаики XI века в Греции: монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, монастырь Неа Мони на о. Хиос, монастырь в Дафни. Провинциалы и мастера столичной школы. Мозаики на хорах церкви св. Софии Константинопольской. Формирование «иконографии» сюжетов. Иконы средневизантийского периода. Икона Владимирской Богоматери, синайские иконы XII века.

Тема 12. Церковное искусство поздневизантийского периода.

Особенности поздневизантийского искусства. Влияние станкового искусства на монументальное, иконописи – на мозаику и фреску; повествовательность. Мозаики и фрески в монастыре Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе. Особенности стиля. Пропорции фигур, их размещение в изображенном пространстве; способы выражения смысла при помощи пространственных построений, фона и архитектуры. Иконопись поздневизантийского периода. Влияние исихазма на иконопись. Аскетичность образов, внимание к индивидуальному, душевному, значение и понимание света. Росписи Мануила Панселина в монастыре Протата на Афоне.

Тема 13. «Язык», материалы и техника иконы. Реставрация икон.

Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива). Время. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе.

Аскетичность и праздничность в церковном искусстве. Основные этапы и последовательность написания иконы. Возникновение научной реставрации, её основные принципы. Предварительное исследование памятников. Консервация. Укрепление. Реставрация основы. Удаление загрязнений, олифы, записей. Восполнение утрат, тонировка. Защитный слой.

Раздел 4. Церковное и религиозное искусство Западной Европы.

Тема 14. Искусство раннего Средневековья.

Особенности культуры Средних веков на Западе. Эпоха варварских нашествий. Разрушение римской цивилизации, пресечение преемства императорской власти, нестабильность и небезопасность городской жизни. Составляющие культуры западного Средневековья (римские традиции, варварские традиции, христианство). Периодизация культуры западного Средневековья. Особенности художественной культуры германских варварских народов. Господство орнамента и декоративно-прикладного искусства. Произведения полихромного и звериного стиля; «плетенка». Мироощущение варварской культуры. Книга эпохи раннего Средневековья. Материалы и формы книги, способы ее украшения. Переход от свитка к кодексу, от папируса к пергамену. Страничная миниатюра, заставка, концовка. Миниатюра англо-ирландской школы. Евангелие из Дарроу, Келлское Евангелие.

Тема 15. Искусство Каролингской эпохи.

Империя Карла Великого. Архитектура Каролингской эпохи. Предпочтение базиликального типа храмовых построек. Особенности устройства раннесредневековых базилик. Архитектура и устройство монастырей. Дворец Карла Великого в Ахене (Германия). Архитектура Ахенской капеллы. Символика внутреннего пространства и идея императорской власти в архитектуре капеллы. Три направления в каролингской книжной миниатюре: византизирующее, развивающее предшествующие меровингские традиции с учетом императорского искусства и экспрессивное.

Тема 16. Искусство Оттоновской эпохи.

Искусство в правление династии Оттонов. Развитие каролингских традиций, античное и византийское влияние. Архитектура эпохи Оттонов и формирование романского стиля. Лаконичность, симметрия, уравновешенность построек. Рельеф и миниатюра оттоновской эпохи. Бронзовые двери церкви святого Михаила в Гильдесгейме. Экспрессия (выразительность) смысла, чувства, формы. Книжная миниатюра. Влияние Византии и развитие самобытных западных традиций.

Тема 17. Романский стиль в западноевропейском искусстве.

Феодальная система и формирование идеологии светской власти Церкви и римского папы. Монастырский собор – главный объект романской архитектуры. Конструктивные особенности романской постройки и ее образная характеристика. Скульптурное убранство храма: сюжеты и образы, особенности стиля. Монументальная живопись и миниатюра.

Тема 18. Готический стиль в западноевропейском искусстве.

Крестовые походы и формирование готического стиля. Укрепление и рост городов. Аббатство Сен-Дени и сложение основных принципов готической конструкции. Конструктивная логика и нововведения в готической архитектуре. Образная характеристика готического храма. Возникновение круглой скульптуры. Развитие «готического натурализма». Живопись готического стиля: витраж и миниатюра. Поздняя готика. Индивидуализация образа в готической скульптуре Германии.

Тема 19. Культура эпохи Возрождения (общая характеристика).

Культура Возрождения – городская культура. Периодизация Возрождения в Италии. Гуманизм и антропоцентризм. Новые тенденции в мировоззрении XIII в. Личность и учение Франциска Ассизского. Подражание Христу и сострадание Христу как новые формы благочестия у католиков. Православно-аскетическая оценка опыта Франциска. Значение его для развития новых форм культуры и искусства.

Тема 20. Предвозрождение в Италии.

Живопись Джотто. Ее художественные особенности. Стремление к связности повествования, объемности фигур и пространственной глубине, драматической трактовке сюжета. Реализация идеи о более полном сопереживании зрителя изображенному в росписи событию. Развитие нововведений Джотто в творчестве Мазаччо. Его росписи в церкви Санта Мария Новелла и в капелле Бранкаччи во Флоренции. Подчинение живописи законам земного бытия (анатомическая достоверность, сила тяжести, светотень, перспективное сокращение, закон однонаправленного и необратимого протекания времени).

Тема 21. Раннее Возрождение в Италии.

Живопись мастеров раннего Возрождения: развитие новой художественной системы и готическое наследие. Индивидуализация искусства и утрата соборности. Фра Анжелико, Фра Филиппо Липпи, Боттичелли, Перуджино. Земное и небесное в творчестве художников Раннего Возрождения.

Тема 22. Высокое Возрождение: Леонардо и Рафаэль.

Леонардо да Винчи. Земной характер религиозного образа. Попытка передать религиозное содержание при сохранении реалистического подхода к изображению. Ранние образы Мадонны. «Тайная вечеря» в Милане. Идеальность образов Рафаэля при сохранении реалистического подхода. Образ Мадонны. Росписи в Ватикане.

Тема 23. Высокое и позднее Возрождение: Микеланджело.

Героический характер искусства Микеланджело. Платонические истоки его мировоззрения. Претворение взглядов в скульптуре. Росписи в Сикстинской капелле в Ватикане. Архитектура Микеланджело. Позднее Возрождение в Италии и предпосылки для формирования нового стиля.

Тема 24. Стиль барокко в западноевропейском искусстве.

Стиль барокко в европейском искусстве Нового Времени. Творчество Л. Бернини – яркое выражение стиля. Чувственный характер искусства и соответственное понимание религиозности. Новые формы святости в

католической церкви. Творчество М. Караваджо. Специфическое понимание откровения. Религиозная живопись Рембрандта. Психологические задачи его искусства.

Тема 25. Религиозное искусство Нового и Новейшего времени.

Академизм и классицизм в церковном искусстве. Его обмирщение в эпоху Просвещения. Попытка романтического возрождения духовности и особенности понимания религии в романтизме. Религиозная и светская живопись XIX в. в свете христианского отношения к культуре. Постромантические и деструктивные тенденции в развитии западноевропейского искусства XX в.

Раздел 5. Русское церковное искусство.

Тема 26. Искусство домонгольской Руси.

Крещение Руси и его значение для развития русской культуры. Византийские и национальные традиции. Древнейшие храмы Руси. Особенности архитектуры Киева, Новгорода, Пскова. Мозаики и фрески Софии Киевской. Монументальная живопись и иконопись домонгольского периода. Богословская глубина и возвышенность образов.

Тема 27. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.

Формирование удельной системы – основа для сложения локальных художественных традиций. Особенности Залесской земли. Возвышение Владимира при Андрее Боголюбском. Архитектура Владимиро-Суздальской школы. Особенности их художественного убранства. Резьба по камню: сопоставление со скульптурой романского стиля. Монументальная живопись и иконопись.

Тема 28. Искусство XIV – нач. XV вв.

Завоевание Руси монголами и его влияние на искусство. Иконопись и монументальная живопись Новгорода (южнославянское влияние). Феофан Грек: художественная, нравственная и богословская основа произведений. Каменное зодчество Москвы начала XV века (Троицкий собор в Сергиевой

Лавре, Андроников и Сторожевский монастыри, храм Успения на Городке в Звенигороде).

Тема 29. Преподобный Андрей Рублев.

Эпоха Куликовской битвы. Религиозное и нравственное значение подвига преп. Сергия. Московская школа иконописи, ее особенности. Исключительное значение творчества преп. Андрея Рублева. Исторические и житийные свидетельства о нем. Благовещенский собор, работы во Владимире. Икона Троицы, иконостас и росписи Троицкого собора. Известие о росписи собора Андроникова монастыря. Умиротворенность и возвышенность работ преп. Андрея. Его школа.

Тема 30. Архитектура XV – нач. XVI вв.

Москва – Третий Рим. Строительство в Москве. Василий III, София Палеолог и работы итальянских архитекторов в России. Соборы Кремля и другие храмы. Высокий русский иконостас. Богословское осмысление и символика иконостаса.

Тема 31. Дионисий и московская икона XV – нач. XVI вв.

Росписи и иконы Дионисия в Кремлевском Успенском соборе. Преп. Иосиф Волоцкий и Дионисий. Работы Дионисия в Северной Фиваиде. Ансамбль росписи Ферапонтова монастыря. Особенности стиля Дионисия. Школа Дионисия.

Тема 32. Иконописные школы.

Понятие об иконописной школе. Причины их формирования. Особенности московской школы. Наследие преп. Андрея и Дионисия. Изящество и гармония московской иконы. Школа Новгорода: народность, простота, непосредственность образов. Псковская школа: выразительность образа, динамика, скупость колорита. Проблемы выделения художественных традиций Твери, Ростова и др.

Тема 33. Искусство в XVI в.

Соборы Александрова, Лавры, Вологды, Ростова и др. Шатровые церкви (Коломенское, и собор Покрова на Рву). Особенности иконостасов

(праотеческий ряд, дьяконские двери). Иконы первой половины XVI в. Изменения в колорите и образном строе. Символично-аллегорические изображения. «Многословность», утрата цельности. Дело дьяка Висковатого. Четырехчастная и другие подобные образы. Иконописные мастерские свт. Макария, Годунова.

Тема 34. Деревянное зодчество и древнерусская скульптура.

Традиции деревянных храмов на Руси. Древнейшие памятники. Типы деревянных церквей (клетские, шатровые, ярусные, кубоватые, многоглавые). Шедевры деревянного зодчества. Особенности древнерусской скульптуры, ее взаимосвязь с иконописью. Древнейшие примеры деревянной скульптуры. Типология. Развитие художественных традиций.

Тема 35. Архитектура XVII в.

Усиление западного влияния. Многообразие архитектуры храмов XVII в. Крестово-купольные, шатровые, бесстолпные церкви. Возрастание декоративности, появление внеконструктивных элементов. Ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Русское барокко (Фили, Дубровицы). Иконостасы XVII в. Появление рамного резного иконостаса.

Тема 36. Живопись XVII в.

Фресковые ансамбли и сохранение традиций. Использование западных гравюр и их переработка. Художественные традиции Ростова, Ярославля, Костромы. Иконописные артели. Строгановская школа. Оружейная палата (с 40-х годов), работа в ней иностранцев. Появление светского искусства. Симон Ушаков. Защита Иосифом Владимировым западного направления в искусстве. Фряжские и традиционные иконы второй половины XVII века. Иконописные подлинники и прориси.

Тема 37. Искусство XVIII – сер. XIX в.

Петровские реформы, их значение для развития русской культуры. Строительство Петербурга, архитекторы-иностранцы, «петровское барокко». Петропавловский собор, «Елизаветинское барокко» и творчество Ф.Б. Растрелли. Смольный монастырь. Классицизм в русской архитектуре.

Казанский и Исаакиевский соборы. Романтизм и формирование «историзма» в архитектуре. Размежевание светского и церковного искусства. Академия художеств и «академический» стиль в церковном искусстве. Особенности росписей храмов. Иконостасы и иконы.

Тема 38. Христианские темы в русской живописи XIX в.

Религиозные сюжеты и христианское мироощущение в изобразительном искусстве. Произведения К. Брюллова и А. Иванова. Искание красоты и правды в творчестве А. Венецианова, П. Федотова. «Критический реализм» В. Перова. Творчество И. Крамского, Н. Ге, В. Поленова, Г. Семирадского.

Тема 39. Архитектура второй половины XIX – нач. XX вв.

Константин Тон и храм Христа Спасителя; «тоновский стиль». «Неовизантийский» и «неорусский» стили. Стиль модерн и осмысление древнерусской архитектуры (псковско-новгородский стиль). Монументальная живопись конца XIX – начала XX века. Творчество В. Васнецова, М. Нестерова. Работы других художников в храмах.

Тема 40. Искусство в XX в.

Церковное искусство в русском зарубежье. Инок Григорий (Круг), Л.А. Успенский. Значимость иконописных работ, трудов по богословию иконы. Иконописание до Второй мировой войны в России. М.Н. Соколова (монахиня Иулиания): труды в Троице-Сергиевой Лавре и их значение для иконописания в XX веке. Восстановление Данилова монастыря – толчок для освоения древней иконы. Пути развития иконы в XX в.

3. Трудоёмкость дисциплины (в часах)

Вид работ	Трудоёмкость дисциплины (в часах)		
	3-й семестр	4-й семестр	всего
Общая трудоёмкость	72	72	144
Аудиторная работа:	32	32	64
Лекции (Л)	20	20	40

Практические занятия (ПЗ)	12	12	24
Самостоятельная работа:	36	36	72
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)			
Расчетно-графическое задание (РГЗ)			
Реферат (Р)			
Самостоятельное изучение разделов	32	32	64
Контрольная работа (К)	4	4	8
Вид промежуточного контроля: зачет	4		4
Вид итогового контроля: дифференцированный зачет		4	4

4. Учебно-тематический план занятий

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего (час.)	Аудиторные занятия (час.)		Самостоятельная работа	Промежуточный итоговый контроль
			В том числе			
			Лекции	Семинары		
1.	Раздел 1. Религиозное искусство древности. Тема 1. Введение в предмет. Церковное искусство: его предназначение и роль в деле спасения. Значение искусства в Церкви. Литургическая природа церковного искусства. Религиозное и церковное искусство. Виды искусства и их классификация. Станковое и монументальное искусство. Материалы и техники изобразительного искусства.	3	1		2	
2.	Тема 2. Богослужбное искусство в Писании и Предании. Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20:4) по причине склонности израильтян к идолослужению (Втор. 4:15–19). Повеление об изготовлении херувимов. Свидетельства того, что богоизбранный народ не видел в запрете кумиров запрет храмового искусства. Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления). Нерукотворный образ, скульптура в Понеаде и другие древнейшие образы Христа. Первые иконы Богоматери и святых.	2	1		1	
3.	Тема 3. Предыстория церковного искусства.	3	1		2	

	Религиозный характер искусства Древнего мира. Изучение искусства древности в библейской археологии. Религиозное искусство первобытного строя. Изобразительное и знаково-символическое начала в искусстве. Палеолитическая живопись, «натуральный макет». «Мегалитическая» архитектура и символика Стоунхенджа. Круг – образ неба и вечности.					
4.	Тема 4. Религиозное искусство Древнего Египта. Образы и темы древнеегипетского искусства: тема вечной жизни, посмертная участь человека, боги и цари. Скульптурный портрет и живопись Древнего Египта и их каноничность. Определение канона. Архитектура Египта. Внешний вид, устройство и назначение пирамид; их символика.	5	1	2	2	
5.	Тема 5. Религиозное искусство Древней Месопотамии. Особенности культуры Месопотамии. Преобладание знаково-символического подхода к изобразительному искусству. Изображение и орнамент в искусстве Месопотамии. Лаконичность и упрощенность форм. Архитектура Месопотамии. Форма зиккурата, ее символика, отличия и сходство с египетскими пирамидами.	3	1		2	
6.	Тема 6. Религиозное искусство Древней Греции. Значение искусства Древней Греции для дальнейшего развития европейской культуры (античное начало в искусстве Византии, западного Средневековья, классицизма). Особенности античного мировоззрения. Скульптура Древней Греции как выражение представления об идеальном человеке. Культ тела и «телесность» античной культуры, ее антропоцентризм. Архитектура храмов как выражение представления о прекрасном, упорядоченном и закономерном устройстве мира, «космосе». Инженерные достижения в архитектуре Древнего Рима.	5	1	2	2	
7.	Раздел 2. Раннехристианское церковное искусство.	2	1		1	

	<p>Тема 7. Возникновение христианского искусства.</p> <p>Особенности развития раннехристианского искусства в доконстантиновскую эпоху. Архитектура катакомб, их предназначение. Изображения в катакомбах и их символика. Раннехристианские образы и символы, их взаимосвязь с богослужением. Особенности стиля раннехристианского искусства, его взаимосвязь с античными традициями и переосмысление их.</p>					
8.	<p>Тема 8. Раннехристианское искусство IV – V вв.</p> <p>Раннехристианская архитектура после Миланского эдикта (313). Два основных типа храмовых построек: базилика и центрическая постройка. Устройство базилики, название ее частей. Базилика св. Петра в Риме. Особенности раннехристианской архитектуры, ее символика и ее связь с назначением постройки. Назначение центрических построек: баптистерии, мартирии, мемории и мавзолеи. Мавзолей Санта Костанца в Риме. Мозаики мавзолея Санта Костанца, мавзолея Галлы Пладиции и особенности раннехристианских мозаик. Связь с античными традициями.</p>	5	1	2	2	
9.	<p>Раздел 3. Церковное искусство Византии.</p> <p>Тема 9. Церковная архитектура ранневизантийского периода.</p> <p>Характеристика культуры Византии. Сфера ее распространения и влияния, слагаемые (римская государственность, греческая культура, восточные традиции, христианство), периодизация. Византия – первая христианская империя. Собор св. Софии: время постройки, архитекторы, особенности конструкции, символика; синтез базилики и центрического храма; способы уравновешения силы тяжести купола и силы его бокового распора, создания ощущения невесомости купола и цельности пространства главного нефа; контраст с пространством боковых нефов; масштаб.</p>	3	1		2	

10.	<p>Тема 10. Мону­мен­таль­ная живопись и иконопись ранневизантийского периода.</p> <p>Мозаики в храмах Равенны. Мозаики в церкви Сан Аполлинаре Нуово (мученики и мученицы); в церкви Сан Аполлинаре ин Классе (символическое изображение чуда Преображения); в церкви Сан Витале (портреты Юстиниана и Феодоры и др.). Ранневизантийские иконы (на примере синайских). Продолжение традиций античного портрета. Техника живописи восковыми красками (энкаустика). Элементы нового аскетического стиля. Иконоборчество. Украшение храмов иконоборцами (аллегии, орнамент и светские изображения). Ответ иконоборцам (свт. Герман, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Никифор, прп. Феодор Студит). Деяния и Орос VII Вселенского Собора.</p>	3	1		2	
11.	<p>Тема 11. Церковное искусство средне­византийского периода.</p> <p>Формирование канона средне­византийского искусства. Восточные, низовые традиции и античное наследие. Крестово-купольный тип храма. Канон росписи храма: расположение основных сюжетов. Основные акценты в композиции: купол, барабан, паруса и тромпы, апсида, стены и своды. Мозаики XI века в Греции: монастырь Хосиос Лукас в Фокиде, монастырь Неа Мони на о. Хиос, монастырь в Дафни. Провинциалы и мастера столичной школы. Мозаики на хорах церкви св. Софии Константинопольской. Формирование «иконографии» сюжетов. Иконы средне­византийского периода. Икона Владимирской Богоматери, синайские иконы XII века.</p>	5	1	2	2	
12.	<p>Тема 12. Церковное искусство поздне­византийского периода.</p> <p>Особенности поздне­византийского искусства. Влияние станкового искусства на монументальное, иконописи – на мозаику и фреску; повествовательность. Мозаики и фрески в монастыре Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе. Особенности стиля.</p>	5	1	2	2	

	<p>Пропорции фигур, их размещение в изображенном пространстве; способы выражения смысла при помощи пространственных построений, фона и архитектуры. Иконопись поздневизантийского периода. Влияние исихазма на иконопись. Аскетичность образов, внимание к индивидуальному, душевному, значение и понимание света. Росписи Мануила Панселина в монастыре Протата на Афоне.</p>					
13.	<p>Тема 13. «Язык», материалы и техника иконы. Реставрация икон. Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива). Время. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. Аскетичность и праздничность в церковном искусстве. Основные этапы и последовательность написания иконы. Возникновение научной реставрации, её основные принципы. Предварительное исследование памятников. Консервация. Укрепление. Реставрация основы. Удаление загрязнений, олифы, записей. Восполнение утрат, тонировка. Защитный слой.</p>	3	1		2	
14.	<p>Раздел 4. Церковное и религиозное искусство Западной Европы. Тема 14. Искусство раннего Средневековья. Особенности культуры Средних веков на Западе. Эпоха варварских нашествий. Разрушение римской цивилизации, пресечение преемства императорской власти, нестабильность и небезопасность городской жизни. Составляющие культуры западного Средневековья (римские традиции, варварские традиции, христианство). Периодизация культуры западного Средневековья. Особенности художественной культуры германских варварских народов. Господство орнамента и декоративно-прикладного искусства. Произведения полихромного и звериного стиля; «плетенка». Мироощущение варварской культуры. Книга эпохи раннего Средневековья. Материалы и формы книги, способы ее украшения. Переход от свитка к кодексу, от папируса к пергамену.</p>	5	1	2	2	

	Страничная миниатюра, заставка, концовка. Миниатюра англо-ирландской школы. Евангелие из Дарроу, Келлское Евангелие.					
15.	Тема 15. Искусство Каролингской эпохи. Империя Карла Великого. Архитектура Каролингской эпохи. Предпочтение базиликального типа храмовых построек. Особенности устройства раннесредневековых базилик. Архитектура и устройство монастырей. Дворец Карла Великого в Ахене (Германия). Архитектура Ахенской капеллы. Символика внутреннего пространства и идея императорской власти в архитектуре капеллы. Три направления в каролингской книжной миниатюре: византизирующее, развивающее предшествующие меровингские традиции с учетом императорского искусства и экспрессивное.	3	1		2	
16.	Тема 16. Искусство Оттоновской эпохи. Искусство в правление династии Оттонов. Развитие каролингских традиций, античное и византийское влияние. Архитектура эпохи Оттонов и формирование романского стиля. Лаконичность, симметрия, уравновешенность построек. Рельеф и миниатюра оттоновской эпохи. Бронзовые двери церкви святого Михаила в Гильдесгейме. Экспрессия (выразительность) смысла, чувства, формы. Книжная миниатюра. Влияние Византии и развитие самобытных западных традиций.	3	1		2	
17.	Тема 17. Романский стиль в западноевропейском искусстве. Феодалная система и формирование идеологии светской власти Церкви и римского папы. Монастырский собор – главный объект романской архитектуры. Конструктивные особенности романской постройки и ее образная характеристика. Скульптурное убранство храма: сюжеты и образы, особенности стиля. Монументальная живопись и миниатюра.	3	1		2	
18.	Тема 18. Готический стиль в западноевропейском искусстве.	3	1		2	

	Крестовые походы и формирование готического стиля. Укрепление и рост городов. Аббатство Сен-Дени и сложение основных принципов готической конструкции. Конструктивная логика и нововведения в готической архитектуре. Образная характеристика готического храма. Возникновение круглой скульптуры. Развитие «готического натурализма». Живопись готического стиля: витраж и миниатюра. Поздняя готика. Индивидуализация образа в готической скульптуре Германии.					
19.	Тема 19. Культура эпохи Возрождения (общая характеристика). Культура Возрождения – городская культура. Периодизация Возрождения в Италии. Гуманизм и антропоцентризм. Новые тенденции в мировоззрении XIII в. Личность и учение Франциска Ассизского. Подражание Христу и сострадание Христу как новые формы благочестия у католиков. Православно-аскетическая оценка опыта Франциска. Значение его для развития новых форм культуры и искусства.	2	1		1	
20.	Тема 20. Предвозрождение в Италии. Живопись Джотто. Ее художественные особенности. Стремление к связности повествования, объемности фигур и пространственной глубине, драматической трактовке сюжета. Реализация идеи о более полном сопереживании зрителя изображенному в росписи событию. Развитие нововведений Джотто в творчестве Мазаччо. Его росписи в церкви Санта Мария Новелла и в капелле Бранкаччи во Флоренции. Подчинение живописи законам земного бытия (анатомическая достоверность, сила тяжести, светотень, перспективное сокращение, закон однонаправленного и необратимого протекания времени).	2	1		1	
	Зачет	4				4
	Всего за семестр	72	20	12	36	4
21.	Тема 21. Раннее Возрождение в Италии. Живопись мастеров раннего Возрождения: развитие новой	4	1	2	1	

	художественной системы и готическое наследие. Индивидуализация искусства и утрата соборности. Фра Анжелико, Фра Филиппо Липпи, Боттичелли, Перуджино. Земное и небесное в творчестве художников Раннего Возрождения.					
22.	Тема 22. Высокое Возрождение: Леонардо и Рафаэль. Леонардо да Винчи. Земной характер религиозного образа. Попытка передать религиозное содержание при сохранении реалистического подхода к изображению. Ранние образы Мадонны. «Тайная вечеря» в Милане. Идеальность образов Рафаэля при сохранении реалистического подхода. Образ Мадонны. Росписи в Ватикане.	5	1	2	2	
23.	Тема 23. Высокое и позднее Возрождение: Микеланджело. Героический характер искусства Микеланджело. Платонические истоки его мировоззрения. Претворение взглядов в скульптуре. Росписи в Сикстинской капелле в Ватикане. Архитектура Микеланджело. Позднее Возрождение в Италии и предпосылки для формирования нового стиля.	2	1		1	
24.	Тема 24. Стиль барокко в западноевропейском искусстве. Стиль барокко в европейском искусстве Нового Времени. Творчество Л. Бернини – яркое выражение стиля. Чувственный характер искусства и соответственное понимание религиозности. Новые формы святости в католической церкви. Творчество М. Караваджо. Специфическое понимание откровения. Религиозная живопись Рембрандта. Психологические задачи его искусства.	2	1		1	
25.	Тема 25. Религиозное искусство Нового и Новейшего времени. Академизм и классицизм в церковном искусстве. Его обмирщение в эпоху Просвещения. Попытка романтического возрождения духовности и особенности понимания религии в романтизме. Религиозная и светская живопись XIX в. в свете христианского отношения к культуре. Постромантические и деструктивные тенденции в развитии	3	1		2	

	западноевропейского искусства XX в.					
26.	Раздел 5. Русское церковное искусство. Тема 26. Искусство домонгольской Руси. Крещение Руси и его значение для развития русской культуры. Византийские и национальные традиции. Древнейшие храмы Руси. Особенности архитектуры Киева, Новгорода, Пскова. Мозаики и фрески Софии Киевской. Монументальная живопись и иконопись домонгольского периода. Богословская глубина и возвышенность образов.	5	1	2	2	
27.	Тема 27. Искусство Владимиро-Суздальской Руси. Формирование удельной системы – основа для сложения локальных художественных традиций. Особенности Залесской земли. Возвышение Владимира при Андрее Боголюбском. Архитектура Владимиро-Суздальской школы. Особенности их художественного убранства. Резьба по камню: сопоставление со скульптурой романского стиля. Монументальная живопись и иконопись.	3	1		2	
28.	Тема 28. Искусство XIV – нач. XV вв. Завоевание Руси монголами и его влияние на искусство. Иконопись и монументальная живопись Новгорода (южнославянское влияние). Феофан Грек: художественная, нравственная и богословская основа произведений. Каменное зодчество Москвы начала XV века (Троицкий собор в Сергиевой Лавре, Андроников и Сторожевский монастыри, храм Успения на Городке в Звенигороде).	2	1		1	
29.	Тема 29. Преподобный Андрей Рублев. Эпоха Куликовской битвы. Религиозное и нравственное значение подвига преп. Сергия. Московская школа иконописи, ее особенности. Исключительное значение творчества преп. Андрея Рублева. Исторические и житийные свидетельства о нем. Благовещенский собор, работы во Владимире. Икона Троицы, иконостас и росписи Троицкого собора. Известие о росписи собора Андроникова монастыря.	3	1		2	

	Умиротворенность и возвышенность работ преп. Андрея. Его школа.					
30.	Тема 30. Архитектура XV – нач. XVI вв. Москва – Третий Рим. Строительство в Москве. Василий III, София Палеолог и работы итальянских архитекторов в России. Соборы Кремля и другие храмы. Высокий русский иконостас. Богословское осмысление и символика иконостаса.	3	1		2	
31.	Тема 31. Дионисий и московская икона XV – нач. XVI вв. Росписи и иконы Дионисия в Кремлевском Успенском соборе. Преп. Иосиф Волоцкий и Дионисий. Работы Дионисия в Северной Фиваиде. Ансамбль росписи Ферапонтова монастыря. Особенности стиля Дионисия. Школа Дионисия.	3	1		2	
32.	Тема 32. Иконописные школы. Понятие об иконописной школе. Причины их формирования. Особенности московской школы. Наследие преп. Андрея и Дионисия. Изящество и гармония московской иконы. Школа Новгорода: народность, простота, непосредственность образов. Псковская школа: выразительность образа, динамика, скупость колорита. Проблемы выделения художественных традиций Твери, Ростова и др.	5	1	2	2	
33.	Тема 33. Искусство в XVI в. Соборы Александра, Лавры, Вологды, Ростова и др. Шатровые церкви (Коломенское, и собор Покрова на Рву). Особенности иконостасов (праотеческий ряд, дьяконские двери). Иконы первой половины XVI в. Изменения в колорите и образном строе. Символично-аллегорические изображения. «Многословность», утрата цельности. Дело дьяка Висковатого. Четырехчастная и другие подобные образы. Иконописные мастерские свт. Макария, Годунова.	3	1		2	
34.	Тема 34. Деревянное зодчество и древнерусская скульптура. Традиции деревянных храмов на Руси. Древнейшие памятники. Типы деревянных церквей (клетские, шатровые, ярусные, кубоватые,	5	1	2	2	

	многоглавые). Шедевры деревянного зодчества. Особенности древнерусской скульптуры, ее взаимосвязь с иконописью. Древнейшие примеры деревянной скульптуры. Типология. Развитие художественных традиций.					
35.	Тема 35. Архитектура XVII в. Усиление западного влияния. Многообразие архитектуры храмов XVII в. Крестово-купольные, шатровые, бесстолпные церкви. Возрастание декоративности, появление внеконструктивных элементов. Ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Русское барокко (Фили, Дубровицы). Иконостасы XVII в. Появление рамного резного иконостаса.	3	1		2	
36.	Тема 36. Живопись XVII в. Фресковые ансамбли и сохранение традиций. Использование западных гравюр и их переработка. Художественные традиции Ростова, Ярославля, Костромы. Иконописные артели. Строгановская школа. Оружейная палата (с 40-х годов), работа в ней иностранцев. Появление светского искусства. Симон Ушаков. Защита Иосифом Владимировым западного направления в искусстве. Фряжские и традиционные иконы второй половины XVII века. Иконописные подлинники и прориси.	3	1		2	
37.	Тема 37. Искусство XVIII – сер. XIX в. Петровские реформы, их значение для развития русской культуры. Строительство Петербурга, архитекторы-иностранцы, «петровское барокко». Петропавловский собор, «Елизаветинское барокко» и творчество Ф.Б. Растрелли. Смольный монастырь. Классицизм в русской архитектуре. Казанский и Исаакиевский соборы. Романтизм и формирование «историзма» в архитектуре. Размежевание светского и церковного искусства. Академия художеств и «академический» стиль в церковном искусстве. Особенности росписей храмов. Иконостасы и иконы.	3	1		2	
38.	Тема 38. Христианские темы в русской живописи XIX в. Религиозные сюжеты и христианское	3	1		2	

	мироощущение в изобразительном искусстве. Произведения К. Брюллова и А. Иванова. Искание красоты и правды в творчестве А. Венецианова, П. Федотова. «Критический реализм» В. Перова. Творчество И. Крамского, Н. Ге, В. Поленова, Г. Семирадского.					
39.	Тема 39. Архитектура второй половины XIX – нач. XX вв. Константин Тон и храм Христа Спасителя; «тоновский стиль». «Неовизантийский» и «неорусский» стили. Стиль модерн и осмысление древнерусской архитектуры (псковско-новгородский стиль). Монументальная живопись конца XIX – начала XX века. Творчество В. Васнецова, М. Нестерова. Работы других художников в храмах.	5	1	2	2	
40.	Тема 40. Искусство в XX в. Церковное искусство в русском зарубежье. Инок Григорий (Круг), Л.А. Успенский. Значимость иконописных работ, трудов по богословию иконы. Иконописание до Второй мировой войны в России. М.Н. Соколова (монахиня Иулиания): труды в Троице-Сергиевой Лавре и их значение для иконописания в XX веке. Восстановление Данилова монастыря – толчок для освоения древней иконы. Пути развития иконы в XX в.	3	1		2	
	Дифференцированный зачет	4				4
	Всего за семестр	72	20	12	36	4
	ВСЕГО	144	40	24	72	8

5. Список источников и литературы по курсу

5.1. Основная библиография

Пособия:

1. Стародубцев, О.В. Русское церковное искусство X – XX веков. М., 2007.
2. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html> (дата обращения 01.09.2020))

5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

Пособия:

1. Алпатов, М.В. Древнерусская иконопись. М.: Искусство, 1978.
2. Бачинин В.А. Введение в христианскую эстетику. Спб.: Библия для всех, 2005.
3. Древнерусское искусство; Искусство XVIII века и первой половины XIX века. М.: Искусство, 1957.
4. Брюсова, В.Г. Русская живопись XVII века. М., 1984.
5. Горбунова-Ломакс И., С. Опыт введения в христианское искусствознание. СПб.: Сатис, 2012.
6. Дунаев, М.М. Своеобразие русской иконописи. М., 1995.
7. Дунаев, М.М. Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки по русской культуре XII – XX веков. М., 1997.
8. Евтушенко Г., Храм святой Софии в Константинополе. Спб.: Сатис, 2008.
9. Искусство X - первой половины XIX века Т. 1. М.: Изобразительное искусство, 1978.
10. Искусство второй половины XIX века Т. 2. Кн. 1. М.: Изобразительное искусство, 1980.
11. Искусство конца XIX - начала XX века Т. 2. Кн. 2. М.: Изобразительное искусство, 1981.
12. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, Античность. Т.1. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1979.
13. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.
14. Иулиания (Соколова), мон. Труд иконописца. Сергиев Посад, 1995.
15. Иулиания (Соколова), мон. Смысл и содержание иконы. М.: МДА, 2005.

16. Климов, Е.Е. Русские художники. NY., 1974.
17. Кондаков Н.П. Иконы. М., 2009.
18. Красовский М. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. Спб.: Сатис, 2005.
19. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М.: Советский художник, 1959.
20. Покровский, Н.В. Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008.
21. Православная энциклопедия. Т. 1-59. М., 1996-2019.
22. Православный иконостас. Происхождение, виды, духовный смысл. М.: Олма-Пресс, 2002.
23. Припачкин И. А. Иконография Господа Иисуса Христа. М.: Паломник, 2001.
24. Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. Спб.: Азбука, 2002.
25. Словарь русских иконописцев XI-XVII веков. М.: Индрик, 2003.
26. Смирнова, И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М.: Изобразительное искусство, 1987.
27. Современная православная икона. М.: Современник, 1994.
28. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т.1, 2. М.: Академия-ИЦ, 2011.
29. Софийский собор в Новгороде. Л.: Лениздат, 1982.
30. Трубецкой, Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
31. 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988.
32. Успенский, Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М.: Дар, 2008.
33. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. М.: Прогресс-Культура, 1993.
34. Флоренский, П., свящ. Иконостас. М.: Искусство, 1994.

35. Церковный древлехранитель. Методическое пособие по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2015.

36. Шюц, Б. Европейские монастыри. М., 2004.

37. Языкова, И.К. Богословие иконы. М.: Изд-во Общедоступного Православного Университета, 1995.

38. Яковлев А. И. Очерки истории русской культуры XIX века. М.: ПСТГУ, 2010.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. Формы контроля освоения содержания дисциплины

Формами текущего контроля успеваемости студентов выступают устные опросы и оценка активности в рамках семинарских занятий. Итоговая аттестация по предмету проводится в форме дифференцированного зачета.

6.2. Вопросы к дифференцированному зачету

1. Значение церковного искусства. Виды искусства, их классификация.
2. Библия и Предание о богослужебном искусстве.
3. Религиозное искусство при первобытном строе жизни.
4. Религиозное искусство Древнего Египта.
5. Религиозное искусство Древней Месопотамии
6. Религиозное искусство Древней Греции и Рима
7. Раннехристианское искусство (II – III вв).
8. Раннехристианское искусство (IV – V вв).
9. Церковная архитектура ранневизантийского периода.
10. Монументальная живопись и иконопись ранневизантийского периода. Иконоборчество и иконопочитание.
11. Церковное искусство средневизантийского периода.
12. Церковное искусство поздневизантийского периода.

13. «Язык» иконы. Материалы и техника иконы. Понятия о реставрации.
14. Церковное искусство эпохи раннего Средневековья на Западе.
15. Искусство Каролингской эпохи.
16. Искусство Оттоновской эпохи и формирование романского стиля.
17. Искусство романского стиля.
18. Искусство готического стиля.
19. Эпоха Возрождения. Общая характеристика.
20. Искусство Предвозрождения и раннего Возрождения в Италии
21. Искусство раннего Возрождения в Италии.
22. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо и Рафаэль.
23. Искусство Высокого и позднего Возрождения. Микеланджело.
24. Силь барокко в западноевропейском искусстве.
25. Религиозное искусство Запада Нового и Новейшего времени.
26. Искусство домонгольской Руси.
27. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.
28. Русское искусство в XIV – начале XV в.
29. Преподобный Андрей Рублев.
30. Русская архитектура XV – начала XVI вв.
31. Дионисий и икона Москвы XV – начала XVI в.
32. Русские иконописные школы.
33. Русское церковное искусство в XVI в.
34. Русское деревянное зодчество. Скульптура.
35. Русская архитектура XVII в.
36. Русская живопись XVII в.
37. Русское церковное искусство XVIII – середины XIX в.
38. Христианские темы в русской живописи XIX в.
39. Русская церковная архитектура второй половины XIX – начала XX в.

40. Церковное искусство в XX в.

7. Планы семинарских (практических) занятий

7.1. Пояснительная записка

Семинарские занятия способствуют более глубокому овладению материалом курса, способствуют развитию и актуализации личной эрудиции в области теории и истории церковного искусства.

Практические (семинарские) занятия выстраиваются в основном в форме презентации докладов по предложенным темам и их последующего коллективного обсуждения. Поощряется подготовка докладчиками различного рода презентаций, демонстрируемых в процессе выступления.

В процессе подготовки к семинару студент учится работать с научной литературой по дисциплине (в том числе – найденной самостоятельно), формировать собственное мнение по изучаемым вопросам, формулировать его в виде тезисов, выстраивать аргументацию, грамотно презентовать результаты своего исследования и т.д. Это способствует повышению общего уровня культуры учащихся и развитию у них навыков научно-исследовательской деятельности.

7.2. Учебно-тематический план семинаров

Семинар 1 (2 часа)

Тема

Религиозное искусство Древнего Египта

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта. Периодизация.
2. Религиозные представления египтян: боги и люди, божественный статус царей, космогония, посмертная участь человека.
3. Отражение этих представлений в искусстве.
4. Скульптура и живопись Древнего Египта.
5. Архитектура храмовых и погребальных сооружений.

6. Пирамиды: устройство, символика.

Литература основная:

1. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, Античность. Т.1. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1979.

2. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т. 1. М.: Академия-ИЦ, 2011.

Семинар 2 (2 часа)

Тема

Религиозное искусство Древней Греции

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика искусства Древней Греции. Периодизация.
2. Ключевые религиозные темы и мифологические сюжеты в искусстве Древней Греции.
3. Антропоцентризм и другие мировоззренческие особенности культуры Эллады. Их отображение в искусстве.
4. Литература и театр Древней Греции.
5. Скульптура и живопись Древней Греции.
6. Архитектура храмовых сооружений.
7. Античное начало в развитии мировой культурной традиции (Византия, Западная Европа).

Литература основная:

1. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, Античность. Т.1. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1979.

2. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т. 1. М.: Академия-ИЦ, 2011.

Семинар 3 (2 часа)

Тема

Раннехристианская архитектура

Вопросы для обсуждения:

1. Зачаточные формы раннехристианской архитектуры в период гонений. Домовые церкви.
2. Катакомбы: живописные изображения, символика.
3. Формирование христианской храмовой архитектуры.
4. Базилика как доминирующий тип раннехристианского храма.
5. Известные раннехристианские базилики: устройство, особенности.
6. Баптистерии, мартирии, мемории и мавзолеи.
7. Известные мавзолеи IV – V вв.: устройство, особенности.
8. Мозаика и монументальная живопись раннего христианства.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

Литература дополнительная:

2. Беляев, Л.А. Базилика // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2009. С. 265 – 269.
3. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.
4. Покровский, Н.В. Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008.

Семинар 4 (2 часа)

Тема

Специфика среднего периода византийского искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Хронологические рамки периода, формирование канона сведневизантийского искусства.

2. Влияние восточной и античной традиций на искусство Византии.
3. Крестово-купольный тип храма: архитектурные особенности, канон росписи.
4. Мозаика: технология, сюжеты, известные памятники.
5. Иконопись.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

Литература дополнительная:

2. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.
3. Покровский, Н.В. Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008.
4. Успенский, Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989.

Семинар 5 (2 часа)

Тема

Специфика поздневизантийского искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Хронологические рамки периода, особенности поздневизантийского искусства.
2. Взаимовлияние различных видов искусства.
3. Мозаика: технология, сюжеты, известные памятники.
4. Индивидуализирующая и типизирующая линии в развитии поздневизантийской иконописи.
5. Влияние исихазма на иконопись.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим

доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>

Литература дополнительная:

2. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.

3. Покровский, Н.В. Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008.

4. Успенский, Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989.

Семинар 6 (2 часа)

Тема

Искусство раннего Средневековья в Западной Европе

Вопросы для обсуждения:

1. Хронологические рамки эпохи Средневековья, ее периодизация.
2. Исторический фон становления культуры западного Средневековья.
3. Составляющие культуры Средневековья, роль христианства.
4. Особенности художественной культуры германских народов, ее влияние на церковное искусство средневекового Запада.
5. Изобразительные искусства.
6. Храмовая архитектура.
7. Книги эпохи раннего Средневековья.
8. Книжная миниатюра.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

Литература дополнительная:

2. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.

3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т.1, 2. М.: Академия-ИЦ, 2011.

4. Шюц, Б. Европейские монастыри. М., 2007.

Семинар 7 (2 часа)

Тема

Романский и готический стили средневекового западно-европейского искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки возникновения романской архитектуры.
2. Конструктивные особенности храмовых построек романского стиля.
3. Скульптура и живопись романского храма: технологии, сюжеты, стилистические особенности.
4. Формирование готического стиля, сложение основных принципов конструкции готического храма.
5. «Готический натурализм» и «готическая стилизация».
6. Скульптура и живопись готического храма: технологии, сюжеты, стилистические особенности.
7. Сравнительная образная характеристика романских и готических храмовых построек.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

Литература дополнительная:

2. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т.1, 2. М.: Академия-ИЦ, 2011.
4. Шюц, Б. Европейские монастыри. М., 2007.

Семинар 8 (2 часа)

Тема

Искусство эпохи Возрождения (общая характеристика)

Вопросы для обсуждения:

1. Хронологические рамки эпохи Возрождения, ее периодизация.
2. Характерные черты Превозрождения, раннего Возрождения, высокого Возрождения и позднего Возрождения.
3. Изменения в мировоззрении европейцев, его влияние на развитие церковного искусства.
4. Гуманизм и антропоцентризм культуры Ренессанса, ее взаимосвязь с культурой периода античности.
5. Новые формы благочестия у католиков (учение Франциска Ассизского), их влияние на развитие искусства.
6. Влияние эпохи Возрождения на последующее развитие мировой культуры.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

Литература дополнительная:

2. История искусства зарубежных стран Т. 2. М.: Изд-во академии художеств СССР, 1963.
3. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Т.1, 2. М.: Академия-ИЦ, 2011.
4. Смирнова, И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1986.

Семинар 9 (2 часа)

Тема

Ранний период развития русской храмовой архитектуры

Вопросы для обсуждения:

1. Русская храмовая архитектура домонгольского периода.
2. Монументальная живопись домонгольского периода.
3. Особенности архитектуры Киева, Новгорода и Пскова, зарождение региональных традиций.

4. Древнейшие храмы Руси.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

2. Стародубцев, О.В. Русское церковное искусство X – XX веков. М., 2007.

Литература дополнительная:

3. Софийский собор в Новгороде. Л.: Лениздат, 1982.

Семинар 10 (2 часа)

Тема

Русские иконописные школы

Вопросы для обсуждения:

1. Причины формирования иконописных школ, их особенности.
2. Прп. Андрей Рублев: значение творчества, ключевые работы, стилистические особенности рублевских икон, зарождение школы Рублева.
3. Дионисий: ключевые работы, стилистические особенности икон, становление иконописной школы Дионисия.
4. Московская икона XV в., ее особенности.
5. Новгородская иконописная школа, ее характерные черты.
6. Псковская иконописная школа, ее характерные черты.
7. Проблемы выделения иных региональных художественных традиций.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

2. Стародубцев, О.В. Русское церковное искусство X – XX веков. М., 2007.

Литература дополнительная:

1. Алпатов, М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.

2. Дунаев, М.М. Своеобразие русской иконописи. М., 1995.

3. Дунаев, М.М. Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки по русской культуре XII – XX веков. М., 1997.

4. Искусство X - первой половины XIX века Т. 1. М.: Изобразительное искусство, 1978.

Семинар 11 (2 часа)

Тема

Русское деревянное зодчество и скульптура

Вопросы для обсуждения:

1. Характерные особенности русского деревянного зодчества.

2. Основные типы конструкции церквей.

3. Древнейшие памятники и признанные шедевры деревянного зодчества.

4. Древнерусская скульптура, ее особенности и связь с живописью.

5. Развитие традиций русского деревянного зодчества в архитектуре каменных храмов.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

2. Стародубцев, О.В. Русское церковное искусство X – XX веков. М., 2007.

Литература дополнительная:

3. Искусство X - первой половины XIX века Т. 1. М.: Изобразительное искусство, 1978.

4. Красовский М. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. Спб.: Сатис, 2005.

Семинар 12 (2 часа)

Тема

Стили русской церковной архитектуры XVIII – XX вв.

Вопросы для обсуждения:

1. Барокко и классицизм: композиционное и декоративные особенности, ведущие представители, известные постройки.

2. «Академический» стиль: композиционное и декоративные особенности, ведущие представители, известные постройки.

3. «Тоновский» стиль: композиционное и декоративные особенности, известные постройки.

4. «Неовизантийский», «псевдорусский» и «неорусский» стили: композиционное и декоративные особенности, ведущие представители, известные постройки.

5. Модерн: композиционное и декоративные особенности, ведущие представители, известные постройки.

Литература основная:

1. Архимандрит Александр (Фёдоров) Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс (Электронный ресурс: Режим доступа URL: <http://www.art-acad-church.ru/arh/psb/psb.html>)

2. Стародубцев, О.В. Русское церковное искусство X – XX веков. М., 2007.

Литература дополнительная:

3. Искусство X - первой половины XIX века Т. 1. М.: Изобразительное искусство, 1978.

4. Искусство второй половины XIX века Т. 2. Кн. 1. М.: Изобразительное искусство, 1980.

5. Искусство конца XIX - начала XX века Т. 2. Кн. 2. М.: Изобразительное искусство, 1981.

8. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций предусматривает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также предусмотренных учебным планом практической и научно-исследовательской самостоятельной работы обучающихся. Предназначенные для проведения занятий помещения соответствуют действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.

Для проведения лекционных и практических занятий семинария располагает аудиториями вместительностью не менее 15 – 20 человек, компьютерной и копировально-множительной техникой в количестве, достаточном для обеспечения образовательного процесса, библиотечным фондом и пакетом лицензионного программного обеспечения. Организация подключена к электронно-библиотечной системе. В ходе изучения дисциплины возможно использование компьютерной аудитории, оснащенной интерактивной доской (для проведения презентаций самостоятельных исследовательских работ) и обеспечивающей возможность индивидуального доступа обучающихся к информационным ресурсам.