

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Курская духовная семинария
Курской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
КурДС

Кацап

иерей Роман Кацап
"14" *апрель* 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины
Теория и история церковного искусства**

направление подготовки
48.03.01 ТЕОЛОГИЯ
профиль подготовки
«Православная теология»
область знания
«Практическое богословие»
уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ
квалификация: бакалавр
форма обучения
очная

Курск, 2022 г.

Программа одобрена на заседании кафедры
церковно-практических дисциплин

от " 1 " марта 20 22 г., протокол № 1.

Разработчик: И.А. Припачкин Припачкин И.А.,

М.С. Тарасова Тарасова М.С.,

Заведующий кафедрой:

иерей Виталий Мирошников иерей Виталий Мирошников

Содержание

1. Цели освоения дисциплины.....	4
2. Планируемые результаты обучения.....	4
3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.....	5
4. Содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
4.2. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.3. Развернутый тематический план курса.....	7
5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	17
5.1. Примерные темы эссе и рефератов.....	17
5.2. Типовые контрольные задания.....	17
5.3. Вопросы к зачету (экзамену).....	18
5.4. Показатели, критерии и шкала оценивания.....	18
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы студента.....	21
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
6.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	21
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".....	22
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	24
8. Информационные технологии.....	25

1. Цели освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области раннехристианского, византийского, западноевропейского и русского церковного искусства, а также навыков самостоятельной характеристики и оценки объектов церковного искусства в историческом, культурном и художественно-эстетическом аспектах.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование целостного представления об основных этапах становления и развития церковного искусства в историческом аспекте;
- выработка умения анализировать эволюцию тенденций и закономерности развития церковного искусства;
- освоение существующих подходов и понимания сути христианской культуры и искусства;
- раскрытие содержания процессов и особенностей церковно-художественного творчества;
- раскрытие богословских аспектов христианского искусства Византии и Западной Европы;
- формирование навыков характеристики памятников искусства, объектов культурного наследия;
- воспитание уважительного отношения к произведениям церковного искусства и в целом к духовной культуре, стремления к постоянному самосовершенствованию и самообразованию.

2. Планируемые результаты обучения

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Знать:

- основные концепции и подходы к изучению христианского искусства;
- специфику форм и видов искусства;
- основные этапы развития церковного искусства;
- иметь цельную картину развития христианского искусства в историческом контексте;
- деятельность выдающихся художников, мастеров, создавших предметы церковного искусства и оставивших заметный след в истории Церкви;
- сведения о выдающихся произведениях христианского искусства;
- художественно-эстетические и богословские аспекты искусства.

Уметь:

- анализировать и оценивать основные этапы и закономерности развития церковного искусства;
- грамотно применять понятийно-категориальный аппарат данной дисциплины в богословской и проповеднической деятельности;
- подвергать элементарному анализу и смысловой интерпретации произведения христианского искусства;
- дать историческую и художественную характеристику различных видов и форм искусства;
- иметь навык критической работы с источниками и литературой по изучаемому курсу.

Владеть:

- навыками сравнительного анализа однородных групп объектов разных периодов истории искусства;
- технологиями приобретения, использования знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
- навыками критической оценки исторической информации;
- методами анализа обобщения исторической информации;
- исследовательскими технологиями.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине в соответствии с установленными индикаторами компетенций
УК. 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для решения поставленных задач	<p>УК.1.1. Знает принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом существенных характеристик богословия: укорененности в Откровении, церковности, несводимости к философским и иным рациональным построениям;</p> <p>УК-1.2. Умеет при решении поставленных задач учитывать взаимосвязь библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии.</p>
ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин исторического характера при решении теологических задач	<p>ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной исторической литературы и имеет представления о наиболее важных трудах по истории Церкви;</p> <p>ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории Церкви, истории Русской Церкви, истории Поместных Православных Церквей, истории западных исповеданий.</p>
ПК-1.6. Способен использовать теологические знания в решении задач в области «Культура Православия»	<p>ПК-1.6.4. Обладает углубленными знаниями христианского изобразительного искусства и архитектуры в контексте мировой художественной культуры;</p> <p>ПК-1.6.8. Понимает значение отраженного в православной агиографии и христианском изобразительном искусстве опыта для нравственной рефлексии и духовно-нравственного воспитания</p>

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная дисциплина «Теория и история церковного искусства» входит в обязательную часть ООП. Она изучается на 3–6 семестрах второго-третьего курсов бакалавриата. Курс «Теория и история церковного искусства» имеет междисциплинарный характер и нацелен на подготовку будущих пастырей в соответствии с требованиями качественной подготовки священно- церковнослужителей, ориентирующихся в пространстве христианской культуры, духовном наследии, теории и современных знаниях церковного искусства.

Будущий пастырь должен знать выдающиеся памятники зодчества (храмы, часовни, ансамбли монастырей, рельефы, скульптура, иконопись, фрески, мозаики, картины на религиозную тему), а также предметы ювелирного и прикладного творчества (церковная утварь, книги, оклады, литье, резьба, лицевое шитье). Также как духовный учитель и теолог священнослужитель должен понимать и ценить духовную красоту христианского искусства, осознать огромное значение этих памятников для отечественной и мировой культуры и проблему их сохранности для современников и будущих поколений.

Дисциплины, необходимые для освоения курса: «История Отечества», «Общая церковная история», «История древней Церкви», «История Русской Православной Церкви», «Догматическое богословие», «Литургика», «Церковное пение», «Церковнославянский язык», «Патрология», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета».

4. Содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.

Вид работы	Трудоемкость (в акад. часах)
Общая трудоёмкость	144
Контактные часы (аудиторная работа)	62
Лекции	38
Занятия в практической форме	24
Самостоятельная работа обучающихся	70
Промежуточный контроль	2 диф. зачета – 12

4.2. Структура и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Семестр	Объем работы (в акад. ч.)				Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Сам. работа	Всего часов по теме	
Теория и история церковного искусства: иконография.						
Раздел 1. Происхождение христианского образа	3	4	2	6	12	Опрос
Раздел 2. Первые иконы Иисуса Христа и Богородицы	3	2	2	6	10	Опрос
Раздел 3. Первохристианское искусство	3	2	1	4	7	Опрос
Раздел 4. Пято-Шестой собор и его учение об образе	3	2	1	2	5	Опрос
Раздел 5. Иконоборчество и ответ Церкви на него	4	2	1	6	9	Опрос
Раздел 6. Смысл и язык иконы	4	4	1	6	11	Опрос
Раздел 7. Иконография Господа Иисуса Христа	4	2	2	2	6	Опрос
Раздел 8. Иконография Богородицы	4	2	2	2	6	Опрос
Зачет					6	
Теория и история церковного искусства.						
Раздел 9. Теория и история церковного искусства как наука	5	1		6	7	Опрос, реферат, тестирование
Раздел 10. Церковное искусство Раннехристианского времени	5	3	2	4	9	Опрос, реферат, тестирование
Раздел 11. Церковное искусство Византийского мира	5	4	2	4	10	Опрос, реферат, тестирование
Раздел 12. Церковное искусство в поствизантийское время	5	1	2	4	7	Опрос, реферат, тестирование
Раздел 13. Церковное искусство	5	1	2	4	7	Опрос, реферат,

ство Западно-христианского мира						тестирование
Раздел 14. Древнерусское церковное искусство	6	4	2	8	14	Опрос, реферат, тестирование
Раздел 15. Русское церковное искусство в Новое и Новейшее время	6	4	2	6	12	Опрос, реферат, тестирование
Зачет					6	
Всего по дисциплине:		38	24	70	144	

4.3. Развернутый тематический план курса

2 курс, 3 семестр

РАЗДЕЛ I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗА

Лекционные занятия: Определение иконы, условия «иконности» изображения; функции иконы. Происхождение христианского образа: точка зрения Церкви; аргументы и доводы в пользу позднего происхождения иконы, ее отрицания: имена, мнения, соборные постановления, аргументы и доводы в пользу раннего прохождения образа и его необходимости: имена, мнения, факты. Отношение христианского образа к факту Боговоплощения: следствие – свидетельство. Общий вывод.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Вторая заповедь: текст, определение идола, христианский образ в свете второй заповеди. Объяснение второй заповеди прп. Иоанна Дамаскина.

РАЗДЕЛ II. ПЕРВЫЕ ИКОНЫ ИИСУСА ХРИСТА И БОГОРОДИЦЫ

Лекционные занятия: Христос и Богородица – основа христианской иконографии. Спас Нерукотворный: описание иконографии, предание о происхождении, дальнейшая история, древнейшие списки. Спас Чрепии: описание иконографии, предание о происхождении (3 варианта), дальнейшая история. Плат Вероники: описание иконографии, легенда о происхождении, критика. Предание о ев. Иоанне. Первые иконы Христа и Богородицы и молитва, читаемая над иконописцем.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Нерукотворный образ Богородицы – Лиддский: сказание о происхождении, описание, история. Образ Богородицы «Энея». Иконы Богородицы кисти св. ев. Луки: три типа, описание иконографии.

РАЗДЕЛ III. ПЕРВОХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Лекционные занятия: Христианство – новый тип веры – новый тип культуры; катакомбы – хранилище христианских древностей. Характеристика катакомб: время возникновения, география, значение римских катакомб, история функционирования, изучения. Параллель с устройством современных храмов, духовно-символический смысл подобного устройства. Классификация древнехристианских изображений, характеристика каждой из трех групп, примеры, объяснение содержания; особенности стилистики древнехристианской живописи, характерные приемы, отличие от античной живописи; роль искусства в древнехристианской Церкви.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Римские катакомбы: место расположения, протяженность, причины возникновения, устройство, планировка, назначение стен. Впечатления современников. Типы помещений катакомб: их характеристика, назначение.

РАЗДЕЛ IV. ПЯТО-ШЕСТОЙ СОБОР И ЕГО УЧЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ

Практическое занятие и самостоятельная работа: Пято-Шестой собор: место и время проведения, другое наименование, общая проблематика собора.

Лекционные занятия: Три правила, касающиеся изобразительного искусства (83,82,100), характеристика каждого правила: пересказ / цитирование, комментарий, объяснение содержания. 82-е правило, как правило, утверждающее христологическую основу иконописи, детальный комментарий: «ветхозаветный агнец», «древние образы и сени», «закон», «Истинный Агнец», «совершенство», образ Христа, соответствующий «совершению», человеческий вид Христа и «высота Бога Слова». Значение 82-го правила: догматическое обоснование иконописи, иконописный канон. Судьба собора на Западе (Рим).

2 курс, 4 семестр

РАЗДЕЛ V. ИКОНОБОРЧЕСТВО И ОТВЕТ ЦЕРКВИ НА НЕГО

Практическое занятие и самостоятельная работа: Иконоборческий период – хронология, география, основные деятели, причины возникновения ереси.

Лекционные занятия: Начальные действия иконоборцев, аргументация, течения, возражения Церкви; собор 754 года (характеристика); подробное изложение иконоборческой аргументации и ответы Церкви на нее (определение иконы, природное или личное тождество, проблема освящения вещества, отношение Священного Писания, святых соборов и святых отцов к образу); Седьмой Вселенский собор 787 года: краткое изложение деяний; соборный орос как выражение догмата иконопочитания. История собора 787 года на Западе. Выводы о победе над иконоборчеством.

РАЗДЕЛ VI. СМЫСЛ И ЯЗЫК ИКОНЫ

Лекционные занятия: Смысл иконы в связи с боговочеловечением, спасением человека, обожением, домостроительством Св. Духа. Другие смыслы иконы (назвать); зависимость художественного языка иконы от ее смыслового содержания; канонический язык иконы как выражение учения Церкви о Боге, спасающем и человеке спасающемся. Характеристика учения Церкви. Взаимодействие Творца и творения – Бога, человека, проч. мира. Иконописный образ как зрительная параллель отражения духовного опыта святости и преображения. Последовательный разбор элементов иконного изображения с духовно-логическим комментарием, объяснением символики: свет, рисунок, «деформация телесного, цвет, отдельные цвета, света, движки, пробела (с привлечением святоотеческих цитат). Особенности пространственного построения. Выводы о языке образа, как о продуманной системе знаков адекватно выражающей определенное учение Церкви.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Исихазм и церковное искусство.

РАЗДЕЛ VII. ИКОНОГРАФИЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

Лекционные занятия: Обязательные атрибуты канонического изображения. Основные иконографические типы и изводы (прямые): Спас Нерукотворный, Спас Чрепие, Спас «Мокрая брада», Плат Вероники, Спас «Ярое Око», Спас Эммануил, Спас Вседержитель, «Не рыдай Мене, Мати», Христос «Царь иудейский», Христос Халкит, , Спас на престоле, Спас в силах, Христос Священник, , Спас Царь царей.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Спас Смоленский, Спас Великий Архиерей.

РАЗДЕЛ VIII. ИКОНОГРАФИЯ БОГОМАТЕРИ

Лекционные занятия: Основные иконографические типы (описание, происхождение, символика, содержание): Оранта, Воплощение, Знамение, Кипрская, Никопея, Одигитрия, Умиление, Деисусная.

Практическое занятие и самостоятельная работа: Канонический облик Богородицы: характерные особенности, атрибуты.

3 курс, 5 семестр

РАЗДЕЛ IX. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА КАК НАУ-

КА

9.1. Введение в изучение церковного христианского искусства (лекционное занятие)

Понятие и история происхождения науки. Необходимость изучения, методология, задачи. Учебная программа предмета. Периодизация. Библиография. Догматичность и литургичность христианского искусства. Виды искусства: архитектура (храмовая и малые архитектурные формы), живопись (монументальная – фрески, мозаики и станковая - иконы), шитье, резьба, металлообработка. Символизм в искусстве. Значение искусства. Терминология.

РАЗДЕЛ X. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО РАННЕХРИСТИАНСКОГО ВРЕМЕНИ

10.1. Позднеантичное и раннехристианское искусство (лекционное занятие; самостоятельная работа)

Понятие «ранний христианский период», его хронологические границы. Кризис античной культуры, его проявления, и раннехристианское искусство. Поздний фаюмский портрет. Мозаичные полы на вилле Максимиана Геркулия (конец III–середина IV вв.), в Северной Африке, Сирии. Позднеантичная скульптура. Погребальные портреты из Пальмиры.

10.2. Библия и Церковное Предание о Богослужебном искусстве (практическое занятие)

Библейские основы иконопочитания. Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20,4). Повеление об изготовлении херувимов (Исх. 26,1,31 и др.). Памятники искусства у евреев после Вавилонского плена до VI века по Р.Х. (Иерихон и др.). Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления). Святоотеческие осмысления текста о динарии кесаря. Нерукотворный образ, скульптура в Понееде и другие древнейшие образы Христа. Первые иконы Богоматери (Лиддская икона, иконы апостола Луки) и святых.

10.3. Раннехристианское искусство до официального признания христианства. Религиозное искусство в катакомбах (лекционное занятие)

Изменения в содержании образов по сравнению с позднеантичным искусством. Новые психологические и стилистические черты под влиянием христианского мировоззрения. Сохранность памятников. Церкви первых христиан. Роспись синагоги и христианской церкви в Дура Европос (ок. 232). Живопись катакомб (II–IV вв.). Причины появления катакомб. Устройство римских катакомб. Забвение и открытие их. Кубикулы, крипты, капеллы. Причины появления и характерные особенности символических изображений. Античные и христианские мотивы. Символика и аллегория. Библейские и заимствованные языческие символы. Перечень и расшифровка их. Перечень сюжетов. Отсутствие системы росписи. Отличия от античного искусства этого времени. Особенности стиля: традиционные черты и новые, неантичные принципы.

10.4. Отношение к образу на протяжении IV века. Мозаики IV века (лекционное занятие)

Иконоборческие настроения в первой половине IV в. (Письмо Евсевия Кесарийского к Константину, дочери Константина Великого, об иконе Христа). Декоративные и аллегорические мотивы в римских мозаиках нач. IV в. Перелом в отношении к антропоморфному христианскому образу после середины IV в., его причины и результат. Роль Никейского (325 г.) и Константинопольского (381г.) соборов. Мозаики римской базилики Сан-Паоло фуори ле Мура. Мозаики в мавзолее Санта Костанца. Мозаики в базилике Санта

Пуденциана в Риме. Мозаики в баптистерии Сан Джованни в Неаполе. Мозаики в капелле Сан Аквилينو в Милане. Мозаики Ротонды св. Георгия в Фессалониках.

10.5. Возникновение христианской архитектуры в IV – VI вв. Христианская архитектура после Миланского эдикта (практическое занятие)

Святые отцы об искусстве (Святители Василий Великий, Григорий Нисский и др.). Новый дух искусства Церкви после Миланского эдикта. Базиликальные храмы (Базилика Рождества в Вифлееме и т.д.). Базилики IV – VI вв. План, конструкции, внешний вид, организация интерьера, символика его частей. Черты, унаследованные от античной архитектуры и принципиальные отличия от нее. Особая роль внутреннего пространства. Базилики IV-VI вв. в Риме, Равенны VI в. Базилики в Иерусалиме, Вифлееме, Фессалониках, Константинополе, в Северной Африке. Базилики на христианском Востоке. Центрический тип раннехристианской архитектуры IV – начала VI вв. Баптистерии (Православный и арианский в Равенне), Мαρτιрии (мавзолей Галлы Плацидии) и др.

10.6. Монументальное церковное искусство IV – начала V века (лекционное занятие)

Первые программы монументального оформления церковных интерьеров. Главные идеи и темы. Эсхатологические мотивы в декорации храмов. Формирование нового художественного языка. Варианты этого процесса на территориях Средиземноморья (Италия, Греция, Малая Азия) и в землях христианского Востока (Сирия, Палестина, Месопотамия, глубинные районы Малой Азии, Египет). Разница художественных традиций.

10.7. Монументальное искусство V века (лекционное занятие)

Создание новых иконографических программ мозаических декораций храмов. Композиции: Христос - Добрый пастырь, Церковь и Синагога, Небесный Иерусалим и др. Декорации погребальных капелл и капелл, посвященных свв. мученикам (Милан). Эволюция искусства в V веке. Близость к античным понятиям и вкусам (мозаики базилик Рима – мозаики базилики Санта-Мария Маджоре, мозаики Равенны – баптистерия православных и мавзолея Галлы Плацидии).

10.8. Скульптура раннехристианского периода (практическое занятие)

Виды и типы скульптуры. Большие и малые формы. Языческие и христианские мотивы. Сложение христианской иконографии в круглой пластике и рельефе (Христос - Добрый Пастырь, евангельские сцены, христианские символы). Использование традиционных типов и форм античной пластики: статуя в рост («Добрый Пастырь»), поясной портрет («Евангелист» из Археологического музея в Стамбуле), рельеф. Христианские саркофаги, иконография рельефов на их сторонах. Малые формы пластики. Резьба по слоновой кости. Ампулы из Святой земли, их назначение, тематика сцен, иконография.

РАЗДЕЛ XI. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОГО МИРА

11.1. Понятие «Византийский стиль». Его происхождение и особенности иконографии (лекционное занятие)

Исторические предпосылки. Понятие «восточно-христианское искусство». Роль местных школ, восточных регионов. Значение античности для искусства Византии. Иконография византийского искусства. Сложение иконографии отдельных образов. Сложение иконографии сцен и ансамблей росписей храмов. Понятие византийского стиля. Символика черт византийского стиля.

11.2. Художественный и символический «язык» иконы (лекционное занятие)

Икона – окно в мир Горний. Изобразительные средства иконы и их символика. Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива). Время в иконе. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. Аскетичность и праздничность церковного искусства.

11.3. Византийское искусство VI – VIII веков. От правления Юстиниана до начала эпохи иконоборчества. Архитектура (практическое занятие, самостоятельная работа)

Общие черты церковного зодчества юстиниановской эпохи. Распространение купольного типа зодчества и причины его преобладания. Ведущая роль Константинополя в

истории византийской архитектуры (с VI в.). Центрическая архитектура. Церковь св. Сергия и Вакха в Константинополе. Церковь Сан Витале в Равенне. София Константинопольская. Время и история строительства, архитекторы. Купольная базилика - основной тип зодчества VI в. Церковь св. Ирины в Константинополе, история постройки, перестройка в VIII веке, реконструкция её облика VI в. Другие постройки этого периода.

11.4. Византийское искусство VI–VIII веков. Живопись (лекционное занятие)

Окончательное оформление византийского художественного стиля. Духовное содержание образа. Мозаики арианской баптистерии и архиепископской капеллы в Равенне. Мозаики первой половины VI в. в Равенне (Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Классе). Мозаики в монастыре св. Екатерины на Синае, на Кипре. Проблема мастеров. Мозаики в базиликах свв. Космы и Дамиана и в Сан Теодоро в Риме. Близость византийскому искусству. Древнейшие энкаустические иконы. Миниатюры (Евангелия Россано, Рабулы). Синайские энкаустические иконы. Возникновение миниатюры при появлении кодексов. Известия об алтарных преградах.

11.5. Искусство эпохи иконоборчества (726 – 842 гг.) (лекционное занятие)

Причины и история иконоборчества. Характер украшения храмов иконоборцами (аллегории, орнамент и светские изображения). Ответ православных иконоборцам (свт. Герман, преп. Иоанн Дамаскин, свт. Никифор, преп. Феодор Студит). Деяния и Орос VII Вселенского Собора. Торжество Православия.

11.6. Догматическое обоснование иконопочитания (практическое занятие)

Первое послание святителя Григория папы Римского к императору Льву Исаврянину «О святых иконах». Второе послание святителя Григория папы Римского «О святых иконах». Три слова защиту святых икон преп. Иоанна Дамаскина.

11.7. Искусство Македонского периода (середина IX–середина XI вв.) (лекционное занятие)

Возрождение искусства в период Македонской династии. Господство крестово-купольной системы в архитектуре. Символичность архитектурных форм. Алтарная преграда. Монументальная живопись: мозаики, фрески. (Восточные и античные черты, Св. София). Иконы. Богословское осмысление системы росписи крестово-купольного храма. Тенденции в миниатюре. Резьба по кости и перегородчатая эмаль.

11.8. Техника иконы, монументального искусства (лекционное занятие)

Приготовление иконной доски. Паволока и левкас. Рисунок иконы. Золочение. Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители). Процесс написания иконы. Защитный слой. Особенность техники мозаики. Основа стенописи. Штукатурка. Краски. Связующее во фреске и росписи по сухой штукатурке. Процесс написания. О росписи масляными и другими красками.

11.9. Расцвет искусства при Комниновской династии (середина XI–XII вв.) (практическое занятие)

Памятники архитектуры. Наружные украшения стен храмов. Расцвет византийской мозаики, (монастыри: Хосиос Лукас, Неа Мони, Дафни, св. София). Работы византийских мозаичистов на Сицилии (Палермо, Чофалу, Монреаль) и в Венеции (собор св. Марка). Иконостасы (структура и сюжеты темплов). Иконы (сюжеты, характер изображений). Сформированность традиций миниатюры. Константинополь – центр по созданию прикладного искусства (перегородчатая эмаль, резьба).

11.10. Искусство XIII в. Период Латинской империи на территории Византии (лекционное занятие)

Влияние катастрофы 1204 года на иконографию, художественное решение и приемы иконописания. Воздействия Запада на искусство Востока. Памятники мозаики, фрески и миниатюры. Возрастание значимости провинциальных городов и балканских государств.

11.11. Искусство XIV–первой половины XV вв. Искусство эпохи династии Палеологов (1261–1453 гг.) (лекционное занятие)

Новое в архитектуре на примере храмов Мистры (готические стрельчатые арки, колокольни). Несколько иной настрой искусств при Палеологах и после паламитских споров. Новые иконографические особенности (возрастание иконографических тем, возрастание значимости литургических текстов, преданий). Мозаики столицы (София, Кахрие-Джами, Фетие-Джами). Росписи в Константинополе (Кахрие-Джами) и стране (Мистра). Мастер Мануил Панселин. Расцвет искусства иконы. Возрастание значимости и исконности миниатюр. Облачение и лицевое шитье.

РАЗДЕЛ XII. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО В ПОСТВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ

12.1. Поствизантийский период в истории церковного искусства (после 1453 г.) (лекционное занятие)

Последствия 1453 года. Остров Крит и Венеция как новые центры искусства греков. Икона – главное из церковных искусств. Выбор манеры письма заказчиком. Следование традициям конца XIV–1 пол. XV в. Новое в традиционной иконе (влияние Запада, подписные иконы, авторство и ремесло). Прозападное направление итало-критских икон. Переход ряда художников к западной религиозной живописи (Доменико Теотокопулос – Эль Греко). Фрески в поствизантийский период (Феофан Критский). Падение Крита в 1669 году и упадок церковного искусства греков. Возрождение традиций в XX веке. Характер новогреческого искусства.

12.2. Искусство Сербской Церкви (практическое занятие, самостоятельная работа)

Архитектура Сербской Церкви. Памятники изобразительного искусства до автокефалии Церкви (Пореч, Нерези, Курбиново). Росписи начала XIII века (Жича). Расцвет Сербского искусства (Милешево, Печ, Сопочаны, Королевская церковь Студеницы, Грачаница, Дечаны, Каленич). Иконы. Упадок искусства после захвата страны. Искусство в Сербии сегодня (собор св. Саввы, иконы).

12.3. Искусство на территории Болгарской Церкви (лекционное занятие)

Церковное искусство в Болгарии до 1 Болгарского царства. Расцвет церковных художеств 2 Болгарского царства (Бачково, Боянская церковь, Ивановский пещерный монастырь). Немногочисленные памятники церковного искусства при турецком владычестве (конец XIV–первая половина XVIII). «Болгарское возрождение» (2 половина XVIII–1878 г.). Захария Зограф и др. (характерные особенности). Тенденции искусства после освобождения Болгарии (собор Александра Невского, храм на Шипке и др.). Характерные черты современного болгарского церковного искусства.

12.4. Искусство Румынской Церкви (лекционное занятие)

Искусство до XVI века. Особенности архитектуры храмов Валахии, Молдовы и Трансильвании. Наружные росписи храмов Молдовы (Нямец, Воронец, Хумор, Молдовица, Сучава). Иконописное наследие. Памятники шитья, резьбы.

12.5. Искусство на территории Кавказа (практическое занятие)

Древнейшие базилики (V–VII вв.) Крестово-купольные и центрические (Звартноц) храмы. Расцвет искусства в X-начале XIV в. Резьба по камню на стенах храмов. Каменные преграды грузинских храмов. Мозаики Гелати. Росписи приезжих (Мануил Эвгеник) и местных (Дамиане) художников. Металлообработка (чеканка) и эмаль. Миниатюры.

РАЗДЕЛ XIII. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКОГО МИРА

13.1. Искусство Средневекового Запада (лекционное занятие, самостоятельная работа)

Романское искусство. Особенности в искусстве неотделившейся Западной Церкви (Каролинской империи). Романское искусство. Характерные черты романской архитектуры. Строительные особенности романского стиля. Архитектурные памятники романского стиля Франции, Германии, Италии, Англии и др. Характерные черты готической архитек-

туры. Готическое изобразительное искусство: скульптура, живопись, витражи. Готические соборы Франции, Германии. Готические храмы Англии, Испании и др.

13.2. Эпоха Возрождения (практическое занятие)

Причины и характерные особенности эпохи Возрождения. Проторенессанс (Джотто). Раннее Возрождение (архитектура (Донателло). Скульптура (Гиберти). Живопись (Боттичелли, Мазаччо и др.). Великие мастера Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Дюрер и др.). Возрождение в Венеции (поздний ренессанс) (Рубенс, Рембрандт и др.). Северное Возрождение. Православная оценка тенденций в искусстве Запада.

13.3. Искусство Запада после эпохи Возрождения (лекционное занятие)

Основные черты барочных произведений. Архитектура Италии (Карло Мадерна, Франческо Борромини, Джан Лоренцо Бернини), Испании (Мартин Виллареаль, Алонсо Кано), Франции и др. страны. Скульптура, живопись, гравюра, рисунок. Характерные черты классицизма. Архитекторы, живописцы. Эkleктика. Архитектура историзма (храм Sacre Coeur в Париже архитектора П. Абадье, церковь Notre Dame de la Garde и кафедральный собор в Марселе. Модерн (церковь св. Энгельбрехта в Стокгольме, архитектор Л. Вальман; собор в Тампере по проекту Л. Сонка; капелла в колонии Гюэль и храм св. Семейства в Барселоне по проекту Антонио Гауди). Западное изобразительное искусство XIX века. Архитектурные направления XX века (Ле Корбюзье).

3 курс, 6 семестр

РАЗДЕЛ XIV. ДРЕВНЕРУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

14.1. Архитектура домонгольской Руси (лекционное занятие)

Древнейшие храмы Руси. Технические приемы. Три Софийских собора. Особенности архитектуры Киева (церковь Успения Богородицы Десятинная, Успенский собор КПЛ и др.), Преображенский собор в Чернигове, храмы Новгорода (храм Рождества Богородицы Антониева монастыря, собор св. Георгия), храмы Полоцка, Пскова, Владимира и др.

14.2. Искусство домонгольской Руси (мозаики, фрески, иконы, прикладное искусство) (лекционное занятие)

Мозаики Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески Киева, Новгорода, Пскова и Владимира. Иконы домонгольской Руси. Богословская глубина и возвышенность образов. Особенности прикладного искусства домонгольской Руси (перегородчатая эмаль, золотая наводка, металлообработка).

14.3. Искусство в XIV–начала XV вв. (практическое занятие)

Влияние 1237 года на искусство. Подъем в XIV веке. Храмостроительство на севере. Ансамбли фресок Новгорода (Греческое и балканское влияние). Храмостроительство Москвы начала XV века (Лавра, Андроников и Сторожевский монастыри, храм Успения на Городке). Расцвет искусства на Руси.

14.4. Творчество Феофана Грека (лекционное занятие)

Феофан Грек. Новгородский период (церковь Спаса Преображения на Ильине улице). Московский период (работы в Благовещенском соборе). Фаворский свет и цвет в произведениях Феофана Грека.

14.5. Преподобный Андрей Рублев (лекционное занятие)

Житие. Благовещенский собор, работы во Владимирском Успенском соборе. Икона Троицы, иконостас и росписи Троицкого собора. Вопросы атрибуции. Известие о росписи собора Андроникова монастыря. Мнения исследователей о работах в Звенигороде. Звенигородский чин. Умиротворенность и возвышенность работ преп. Андрея. Значение преп. Андрея.

14.6. Иконостас, происхождение, развитие, символика. Формирование иконостаса в XV–XVI вв. (практическое занятие)

Происхождение иконостаса. Формирование русского высокого иконостаса. Состав многоярусных иконостасов. Формирование классического четырехъярусного иконо-

стаса. Богословский смысл, символика, значение иконостаса. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. Особенности иконостасов эпохи.

14.7. Московская архитектура XV–начала XVI веков (лекционное занятие)

Проблема храмостроительства на Руси. Приглашение итальянцев (Аристотель Фиорванти, Алевиз Новый и др.). Соборы Кремля и другие храмы.

14.8. Книжная миниатюра, прикладное и ювелирное искусство, лицевое шитье XV–начала XVI веков (лекционное занятие)

Памятник Пскова «Толковая Палея». «Угличская Псалтирь» 1485 г. «Буслаевская Псалтирь» кон. 80-х годов XV века и «Книги пророков» 1489 год и др. Ювелирное искусство. Покров прп. Сергия Радонежского 1-я четверть XV в. Вышитая пелена: крестный ход с иконой «Богоматерь Одигитрия» и др. Шитье шелком в XV -начале XVI вв. «Золотное шитье».

14.9. Дионисий и икона Москвы XV–начала XVI в. (практическое занятие)

Работы Дионисия в Боровском монастыре. Росписи и иконы в Кремлевском Успенском соборе. Прп. Иосиф Волоцкий и Дионисий. Работы Дионисия в Северной Фиваиде. Сохранившиеся иконы. Значимость ансамбля Ферапонтова монастыря. Особенности писем Дионисия. Продолжатели Дионисия.

14.10. Иконописные школы. Новгородская и псковская иконопись XIV–XV вв. (лекционное занятие)

Понятие иконописная школа. Причины их формирования. Особенности иконописной школы Москвы - школы столицы. Наследие преп. Андрея и Дионисия. Изящество и гармония московской иконы. Искусные традиции Новгорода (сюжет, иконография, рисунок, звучность цвета). Самостоятельность искусства соседнего Пскова. Выразительность его иконы, динамичность, скупость колорита, любовь к ассисту. Проблемы выделения традиций Твери, Ростова, Ярославля, Суздаля и Нижнего Новгорода.

14.11. Икона и прикладное искусство в XVI веке (лекционное занятие, самостоятельная работа)

Иконы первой половины XVI века. Изменение колорита и настроения ряда икон середины XVI века. Увлечение символично-аллегорическими изображениями. «Многословность», потеря ясности и цельности. Дело дьяка Висковатого. Четырехчастная и др. подобные образы. Иконописные мастерские свт. Макария, Годунова. Иконы конца XVI в. Прикладное искусство (чернь, резьба (царское место), лицевое шитье и др.). Влияние западной гравюры на миниатюру. Иллюстрированные жития.

14.12. Церковная архитектура и росписи храмов в XVI в. (практическое занятие)

Традиционные храмы (соборы Москвы, Александра, Лавры, Вологды, Ростова и др.). Первые шатровые церкви (Коломенское и т.д.). Храм Иоанна Предтечи в Дьяково и собор Покрова на Рву. Архитектура Соловков. Немногочисленные ансамбли фресок (Благовещенский собор, Новодевичий монастырь).

14.13. Иконография Святой Троицы (лекционное занятие)

Первые известные изображения Святой Троицы. Сюжет «Явление трех ангелов Аврааму». Композиция «Престол уготованный». Икона Св. Троицы преп. Андрея Рублева. «Троица Новозаветная», композиции: «Сопрестолie», «Предвечный совет», «Отослание Христа на землю».

14.14. Иконография Иисуса Христа (лекционное занятие)

Первые известные изображения Христа. Основные типы иконографических изображений Спасителя: Спас Нерукотворный, Вседержитель, Спас в силах, Спас Оплечный, Царь царем или Христос Великий Архиерей, Спас Эммануил и др. Богословское обоснование.

14.15. Образ Богородицы в русской иконографии (практическое занятие)

Первые известные изображения Богородицы. Типы иконографий: «Знамение», «Одигитрия», «Умиление», «Акафистный», их богословские и исторические идеи.

14.16. Чин освящения икон в требнике (лекционное занятие)

История и причины возникновения. Чинопоследование освящения икон Св. Троицы. Чинопоследование освящения иконы Христовой и Господских праздников. Чинопоследование освящения иконы Пресвятой Богородицы. Чин благословения святого «единого или многих». Молитвы на освящение церковных и богослужебных сосудов, одежд. Освящение предметов церковной утвари.

РАЗДЕЛ XV. РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

15.1. Архитектура XVII в. Деревянное зодчество. Иконостас в XVII веке (лекционное занятие)

Многообразие архитектуры храмов XVII века. Крестово-купольные храмы. Шатровые храмы и прекращение их строительства. Другие бесстолпные церкви. Возрастание декоративности, появление чисто внешних элементов (не световые барабаны, кокошники). Ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Русское (нарышкинское) барокко (Фили, Дубровицы и др.). Традиции деревянных храмов на Руси. Древнейшие памятники. Типы деревянных церквей (клетчатые, шатровые, ярусные, кубоватые, многоглавые). Шедевры деревянного зодчества. Традиционные иконостасы XVII века (Успенский собор Кремля). Появление рамного резкого иконостаса и его популярность. Формирование местного ряда, его сюжеты.

15.2. Монументальная живопись и иконопись в XVII в. (практическое занятие)

Обилие фресковых ансамблей. Сохранение традиций в росписях. Использование композиций западных гравюр. Значение художников Ростова, Ярославля, Костромы. Бригадность и ремесленность письма. Понятие «строгановская школа». Увеличение декоративности, изоциренности письма. Значение Оружейной палаты (с 40-х годов). Работа в ней иностранцев. Появление светского искусства. Симон Ушаков. Защита Иосифом Владимировым западного направления в искусстве. Фряжские и традиционные иконы 2-ой половины XVII века. Иконописные подлинники и прориси.

15.3. Миниатюра, ювелирное и прикладное искусство XVII века (лекционное занятие)

Тенденции в миниатюре. Расцвет ювелирного искусства и увеличение его декоративности. Усольские эмали. Шитье в XVII веке.

15.4. Иконостас, прикладное искусство XVIII–середина XIX века (лекционное занятие)

Кардинальное изменение иконостаса. Деревянная резная скульптура. Ювелирное искусство. Особенности прикладного искусства.

15.5. Архитектура европейского барокко в России (практическое занятие)

Следование архитектуры образцам Запада. Работы иностранных архитекторов. Характерные черты барокко. Петропавловский собор (Доменико Трезени), Александро-Невский монастырь (Михаил Григорьевич Земцов). Храм в честь иконы Знамения Богородицы в Царском Селе (Иван Яковлевич Бланк). Воскресенский Новодевичий (Смольный) монастырь (Бартоломео Растрелли). Богоявленский Никольский Военно-морской собор (Савва Иванович Чевакинский) и др.

15.6. Живопись XVIII–середины XIX вв. (лекционное занятие, самостоятельная работа)

Размежевание светского и церковного искусства. Профессиональные художники. Подражание Западу. Лосенко – «русский Рафаэль». Брюллов К.П., Бруни Ф.А., Иванов А.А. (Явление Христа народу, Библейские эскизы) и др. художники. Особенности росписей храмов эпохи. Картины и копии художников Западной Европы в церквях.

15.7. Архитектура классицизма в России (лекционное занятие)

Романтическое увлечение готикой («Чесменская» церковь). Характерные черты классицизма. Церковь святой Троицы в Александро-Невском монастыре (Иван Егорович Старов), Казанский собор (Воронихин А.Н.) и Исаакиевский собор (Монферран). Храм

Живоначальной Троицы в Измайлово (В.П. Стасов) и др. Архитектура Классицизма в Москве. Храм Троицы в Вишняках (А.Г. Григорьев) храмы свт. Николая в Котельниках и иконы «Божией Матери Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (О.И. Бове) и др.

15.8. Поиски в живописи и прикладном искусстве второй половины XIX–начала XX вв. (практическое занятие)

В.М. Васнецов (Абрамцевский храм, Владимирский Киевский собор и др.). Нестеров М.В. (Киев, Марфо-Мариинская обитель и др.). Работы в храмах других художников (Врубель, Петров-Водкин, Рерих). Религиозные сюжеты в живописи русских художников. «Натурализм» Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Д. Поленова. Скрытое присутствие архетипов христианской иконографии в картинах совершенно светских и принижение тем библейских.

15.9. Поиски в архитектуре второй половины XIX века (лекционное занятие)

Эклектика. Константин Тон и Храм Христа Спасителя. Подражания храму Христа (Тоновский стиль). Ориентация на Византию и храмы московско-ярославского стиля. Воскресенский Новодевичий монастырь в СПб. (Н. Е. Ефимов), храм св. кн. Владимира в Херсонесе, храм Димитрия Солунского в Петербурге, храм «Воскресения на крови» в Петербурге (архитекторов И.В. Малышева и А.А. Парланда), храм Христа Спасителя «Спас на водах» в СПб., храм в честь Феодоровской Божией Матери в Царском Селе, Иоанновский женский монастырь, комплекс Валаамского монастыря (АМ. Горностаев) и др.

15.10. Пути традиционного церковного искусства в Синодальный период (лекционное занятие)

Сохранение традиций русского барокко в провинции в XVIII в. (Сибирское барокко). Традиционность деревянного храмового зодчества. Приверженность традиции, следование иконописным подлинникам в центрах иконописания (Палех и др.), народной иконе и центрах старообрядчества. Массовое производство. Тенденции в иконе Палеха (тщательность, измельченность письма, утонченная хрупкость образов, суховатая графичность). «Подокладницы». Появление отдельных живописных икон в традиционных иконописных центрах. Работы палешан в столицах. Привлечение их к «реставрации» храмов (Москва, Владимир, Новгород). Резьба по дереву (скульптура, резные иконы и кресты, иконостасы и киоты), литье, ростовская финифть.

15.11. Архитектура модерна в России (практическое занятие)

Освоение модерном древнерусской архитектуры (неорусский или псковско-новгородский стиль). В.А. Покровский (храм в Лейпциге, Шлиссельбурге, Феодоровский Государев собор) и А.В. Щусев (Почаев, Марфо-Мариинская обитель, храм на Куликовом поле). Ретроспективное направление («новый историзм»). Ориентация на ростовское (Феодоровский собор 300-летия Романовых), московское зодчество. Ф. Шехтель. Примеры следования русскому (Воскресенская церковь Смоленского кладбища) и европейскому барокко, классицизму. Особенности иконостасов.

15.12. «Открытие» иконы и церковная иконопись в Русском Зарубежье (лекционное занятие)

Работы иконописцев-реставраторов. Подделки и имитации. Традиционная икона, роспись в значимых церквях в нач. XX вв. Церковная архитектура и иконопись в русском зарубежье. Дмитрий Стеллецкий, монахиня Иоанна (Рейтлингер), мать Мария (Скобцова), монах Григорий (Круг).

15.13. Состояние церковного искусства в период с 1917 по 1988 гг. (практическое занятие)

Русская Православная Церковь и церковное искусство в советской России. Церковно-археологический кабинет при МДА. Протоиерей Алексей Остапов. Иконописание до Второй мировой войны в России. Соколова М.Н. и храм свт. Николая в Клениках. Труды мон. Иулиании (Соколовой) в Троице-Сергиевой Лавре и их значение для иконописания в XX веке. Пути живописной иконы в XX веке. Восстановление Данилова монастыря - толчок для дальнейшего освоения древней иконы.

15.14. Церковная архитектура и изобразительное искусство сегодня (лекционное занятие)

Реставрация, воссоздание разрушенных храмов. Каменное храмостроительство после 1988 года. Конкурс храма 1000-летия Крещения Руси. Храмы-копии (Храм Христа Спасителя), реконструкции (Казанский собор). Подходы к реставрации храмов. Новые проекты. Проблемы проектирования новых храмов. Возрождение и примеры мозаики. Стенопись и фреска сегодня. Архим. Зинон (Теодор). Живописные росписи, иконы. Иконописные центры. Направления, характер работ. Проблемы современного иконописания.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Примерные темы эссе и рефератов

1. Влияние культуры античного мира на христианское искусство на примере живописи катакомб
2. Священный образ и Священное Писание, Предание и святоотеческое наследие
3. Иконография Господских двенадцатых праздников до VI века
4. Богословский смысл системы росписей Православного храма
5. Канон в церковном искусстве
6. Библейские основы иконопочитания
7. Литургический характер церковной живописи
8. Нерукотворный образ Спасителя как основа иконопочитания и иконописания
9. История сложения иконографии «Ветхозаветной Троицы» от катакомб до «Стоглава»
10. Образ Пресвятой Троицы в православном искусстве. Канонические и неканонические изображения
11. Ветхозаветные тексты об изображениях
12. Энкаустическая икона
13. Развитие иконографии в послеиконоборческий период
14. Влияние поствизантийской иконы на русское иконописание в XVII веке
15. Иконография Воскресения Христова
16. Шатровые храмы Древней Руси
17. Творчество монахини Иулиании (Соколовой)
18. Иконография Иисуса Христа
19. Образ Богородицы в русской иконографии
20. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева
21. Храмовые мозаики домонгольской Руси
22. Церковная архитектура домонгольского периода
23. Иконопись домонгольского периода
24. Знаменский собор г. Курска: история, особенности архитектуры, росписи.
25. Сергиево-Казанский собор г. Курска: история, особенности архитектуры, росписи.

В процессе подготовки реферата или эссе студент приобретает опыт работы с литературой, практику систематизации изученного материала и навыки выступления перед аудиторией. Работа над рефератом позволяет расширить и углубить знания по определенной теме. Выбор темы реферата осуществляется самостоятельно при обязательном согласовании с преподавателем. Допустима инициативная тема (по согласованию с преподавателем).

Основные требования к эссе: в работе должны быть проанализированы основные точки зрения, подходы к рассмотрению или решению проблемы, обозначенной в теме, практические примеры. Материал эссе должен быть систематизирован, изложен логично. В работе должна отражаться роль данной проблемы для современности. Объем эссе дол-

жен составлять 4–6 страниц.

В процессе изучения курса «Теория и история церковного искусства» реализуются различные формы контроля знаний студентов. Текущий контроль осуществляется на семинарских и практических занятиях в форме устного опроса, тестов по конкретной теме (в тестах используются закрытые, открытые вопросы, вопросы на соответствие; тесты предлагаются на бумажных носителях; оцениваются ответы по пятибалльной системе), защиты рефератов.

Промежуточный контроль – в форме текущей аттестации после изучения первых пяти тем курса. По результатам изучения дисциплины планируется зачет – итоговый контроль, в виде ответов на вопросы, прилагаемые ниже. Для самостоятельной подготовки следует пользоваться источниками основной и дополнительной литературы, а также интернет-ресурсами.

5.2. Типовые контрольные задания

1. Первая икона Христа Спасителя:
а) Спас в силах; б) Спас Нерукотворный;
в) Христос Пантократор;
2. К какому времени относятся самые ранние сохранившиеся иконы:
а) I век; б) III век; в) VI век;
3. Небольшие помещения в катакомбах с захоронениями в стенах (предназначенные только для погребения):
а) Кубикулы; б) Капеллы; в) Крипты;
4. Храмы, которые строились над могилами первых христианских мучеников:
а) Мавзолеи; б) Баптистерии; в) Мартириумы;
5. Раннехристианские храмы, которые в плане имели круглую, квадратную или октагональную форму:
а) Базилики; б) Крестово-купольные; в) Центричные;
6. Символика формы храма базилики:
а) Путь человека к Богу;
б) Полнота пребывания человека в Боге;
в) Вечность, к которой призывает Бог человека;
7. Древнейший храм, посвященный Богородице:
а) София в Константинополе;
б) Санта Мария Маджоре в Риме;
в) Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам);
8. Полукруглое помещение с восточной, алтарной части базилики:
а) Неф; б) Притвор; в) Апсида;
9. Одна из причин появления в раннехристианском искусстве символических изображений:
а) Желание сделать понятными христианские истины для язычников;
б) Прямые изображения были еще запрещены;
в) Символы позволяли выразить истины, которые не подлежали прямому изображению;
10. Символ Христа, заимствованный христианами у язычников:
а) Добрый пастырь;
б) Агнец;
в) Виноградная лоза;
г) Орфей, играющий на лире.

5.3. Вопросы к зачету

Вопросы к зачету для 2 курса

1. Определение иконы, условия «иконности» изображения. Функции иконы.

2. Происхождение христианского образа: точка зрения Церкви. Аргументы и доводы в пользу позднего происхождения иконы, ее отрицания: имена, мнения, соборные постановления.
3. Аргументы и доводы в пользу раннего происхождения образа и его необходимости: имена, мнения, факты.
4. Вторая заповедь: текст, определение идола, христианский образ в свете второй заповеди.
5. Объяснение второй заповеди прп. Иоанна Дамаскина, отношение христианского образа к факту Боговоплощения: следствие – свидетельство.
6. Христос и Богородица – основа христианской иконографии. Спас Нерукотворный: описание иконографии, предание о происхождении, дальнейшая история, древнейшие списки.
7. Спас Чрепие: описание иконографии, предание о происхождении (3 варианта), дальнейшая история.
8. Плат Вероники: описание иконографии, легенда о происхождении, критика.
9. Нерукотворный образ Богоматери – Лиддский: сказание о происхождении, описание, история.
10. Образ Богоматери «Энея».
11. Иконы Богоматери кисти св. ев. Луки: три типа, описание иконографии. Предание о св. Иоанне.
12. Первые иконы Христа и Богоматери и молитва, читаемая над иконописцем.
13. Характеристика катакомб: время возникновения, география, значение римских катакомб, история функционирования, изучения.
14. Римские катакомбы: причины возникновения, устройство, планировка, назначение, символизм.
15. Классификация древнехристианских изображений.
16. Особенности стилистики древнехристианской живописи, характерные приемы, отличие от античной живописи.
17. Роль искусства в древнехристианской Церкви.
18. Пято-Шестой собор: место и время проведения, другое наименование, общая проблематика собора. Судьба собора на Западе (Рим).
19. Три правила, касающиеся изобразительного искусства (73, 82, 100), характеристика каждого правила: пересказ / цитирование, комментарий, объяснение содержания.
20. Значение 82-го правила: догматическое обоснование иконописи, иконописный канон.
21. Детальный комментарий: «ветхозаветный агнец», «древние образы и сени», «закон», «Истинный Агнец», «совершенство», образ Христа, соответствующий «совершенению», человеческий вид Христа и «высота Бога Слова».
22. Иконоборческий период – хронология, география, основные деятели, причины возникновения ереси.
23. Начальные действия иконоборцев, аргументация, течения; христологические возражения Церкви.
24. Собор 754 года: характеристика.
25. Подробное изложение иконоборческой аргументации и ответов Церкви на нее (определение иконы, природное или личное тождество, проблема освящения вещества, отношение Священного Писания, святых соборов и святых отцов к образу).
26. Седьмой Вселенский собор 787 года: краткое изложение деяний. Выводы о победе над иконоборчеством
27. Соборный орос, как выражение догмата иконопочитания.
28. История собора 787 года на Западе.
29. Смысл иконы в связи с боговочеловечием, спасением человека, обожением, домостроительством Св. Духа и др.
30. Канонический язык иконы как выражение учения Церкви о Боге спасающем и человеке спасающемся.

31. Иконописный образ как зрительная параллель отражения духовного опыта святости и преображения
32. Элементы иконного изображения с духовно-логическим комментарием, объяснением символики: свет, рисунок, «деформация телесного, цвет, отдельные цвета, света, движки, пробела (с привлечением святоотеческих цитат). Особенности пространственного построения.
33. Выводы о языке образа, как о продуманной системе знаков адекватно выражающей определенное учение Церкви.
34. Сложение канонического типа Спасителя, характерные особенности, атрибуты
35. Иконографические типы и изводы: Спас Нерукотворный, Спас Чрепие, Спас «Мокрая брада» и др.
36. Основные иконографические типы Богородицы (описание, происхождение, символика, содержание)
37. Канонический облик Богородицы: характерные особенности, атрибуты.

Вопросы к зачету для 3 курса

1. Теория и история церковного искусства как наука
2. Происхождение христианского образа
3. Библейское обоснование иконопочитания в Ветхом Завете
4. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете
5. Икона и картина
6. Раннехристианская иконография
7. Символические изображения в катакомбах
8. Богословское осмысление росписей православного храма
9. Символические изображения Христа в катакомбах
10. Изображения Божией Матери в катакомбах
11. Технология иконы
12. Первые исследователи катакомб: Бозио (XVI в.) и Росси (XIX в.)
13. Архитектура катакомб: кубикулы, крипты, капеллы
14. Раннехристианская архитектура: базилики, ротонды
15. Взгляды на искусство «великих каппадокийцев» - Василия Великого и Григория Нисского
16. Тертуллиан об искусстве в раннехристианской Церкви
17. Развитие иконографии и канонического стиля в церковном искусстве IV-VII веков
18. Великие памятники византийского искусства. Синай, Равенна, Константинополь, Солоники и др.
19. 73, 82 и 100 правила Трулльского Собора об изображениях
20. Становление канона в церковном искусстве. Понятие о каноне
21. Иконоборческое движение, его причины
22. Св. Иоанн Дамаскин об иконопочитании
23. Проблема пространства и времени в церковной живописи
24. Цветовая символика в церковном искусстве
25. Византийское искусство постиконоборческой эпохи. Македонское возрождение
26. Палеологовский период византийского искусства
27. Понятие исихазма и его значение для церковного творчества
28. Искусство Запада. Романский стиль
29. Готика
30. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль
31. Домонгольское искусство Древней Руси: Мозаики, фрески, иконы архитектура.
32. Великие древнерусские иконописцы: св. Алипий Печерский, Феофан Грек.
33. Преп. Андрей Рублев.

34. Дионисий.
35. Московское храмостроительство XIV-XV в.
36. Каменная архитектура XVI в.
37. Дело Висковатого
38. Каменное храмостроительство в XVII в.
39. Церковное искусство XVII в. Монументальная живопись, иконы.
40. Симон Ушаков.
41. Иконостас. Его происхождение и развитие.
42. Каменное храмостроительство в XIX –нач.ХХв.
43. Образ Богородицы в русской иконографии.
44. Европейское Барокко в России.
45. Классицизм в России.
46. Модерн.
47. Проблема иконографии Бога–Отца.
48. Чин освящения икон в требнике.
49. Икона св. Троицы преп. Андрея Рублева.
50. Церковное искусство в XX веке – открытие и возрождение.

5.4. Показатели, критерии и шкала оценивания

Итоговой формой контроля по дисциплине «Теория и история церковного искусства» является зачет. Результат его получения объявляется сразу же по окончании ответа и представляется в зачетную ведомость и зачетную книжку.

Зачет знаний студентов производится, если имели место:

- знание предусмотренного программой материала с пониманием ведущих понятий, определений, терминов, мировоззренческих идей курса;
- умение разбираться в теме, делать научно обоснованные выводы, четко и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы;
- владение способностью видеть причинно-следственные связи и анализом изучаемых явлений.

Зачет не будет произведен, если студент показал незнание значительной части программного материала, основных понятий дисциплины, допустил существенные ошибки в ответах на вопросы, дал ответы слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы студента

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебного процесса.

Самостоятельная работа студентов представляет собой осознанную познавательную деятельность студентов, направленную на решение задач, определенных преподавателем.

В ходе самостоятельной работы студент решает следующие задачи:

- самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс, созданный профессорско-преподавательским составом института в помощь студенту;
- изучает учебную литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лекциях;
- осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы и задачи;
- самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;

- самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;
- совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;
- развивает навыки научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа студента включает все виды ее, выполняемые в соответствии с ООП:

- подготовку к текущим занятиям (лекциям, практическим занятиям, семинарам, контрольным работам, тестированиям, устным опросам);
 - изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
- кроме того:

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, докладов в группе, на студенческих конференциях,

- участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязательном порядке под руководством преподавателя или без его руководства.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины обеспечивается логикой изучения курса.

Разбор теоретического материала сопровождается практическими примерами.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Теория и история церковного искусства» включает следующие элементы: изучение специальной литературы и периодических изданий по курсу; подготовку рефератов, докладов (что особо приветствуется), сообщений по вопросам семинарских занятий; выполнение заданий по темам практических занятий; подготовку к зачету по данному курсу.

Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них материала является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисциплине «Теория и история церковного искусства». Студенты должны индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литературу, усваивая базовые категории, приводимые типологии и классификации существующих понятий, подходов.

Самостоятельная работа позволяет студенту более глубоко и осмысленно разобраться с изучаемым материалом. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания и активно проявлять эти знания на семинарских и практических занятиях.

Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно – по темам и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой), поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к семинарским и практическим занятиям, которые проводятся один раз в две недели.

Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой к практическим занятиям и к текущей аттестации. По отдельным проблемам дисциплины каждый студент может подготовить реферат, предварительно выбрав интересующую его тему и согласовав ее с преподавателем. Доклады по подготовленным рефератам студенты представляют на семинарских и практических занятиях. Рекомендуемая тематика рефератов есть в Рабочей программе. Допускается инициатива студентов в самостоятельном выборе темы реферата.

6.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Припачкин И.А. Иконография Господа Иисуса Христа. – М., 2001.
2. Языкова И.К. Богословие иконы. – М., 1995.
3. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – М., 1993

Дополнительная литература:

1. Алексеев С.В. Энциклопедия православной иконы. – СПб., 2005.
2. Булгаков Макарий, митр. История Русской Церкви: в 12 т. – М., 1994.
3. Бычков В.В. Византийская эстетика. – М., 1977.
4. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. – М., 1994.
5. Византийское искусство: [Электронный ресурс]. – М., 2006. – электрон. опт. диск (CD-ROM).
6. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – М., 1901 (переизд. – М., 1997).
7. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., 1995.
8. Демус О. Мозаики византийских храмов. – М., 2001.
9. Деяния VII Вселенского собора. – Казань, 1891.
10. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 2001.
11. Древнерусская культура: литература и искусство : [Электронный ресурс]. – М., 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Дунаев М.М. Своеобразие русской иконописи. – М., 1997.
13. Евдокимов П. Искусство иконы. – Клин, 2005.
14. Житие прп. Алипия Печерского // Избранные жития русских святых X-XV веков. – М., 1992.
15. Житие прп. Андрея Рублева. – М., 1994.
16. Знаменский П.В. Руководство к Русской церковной истории. – М., 2005.
17. Иларион (Алфеев), митр. Православие: в 2 т. Т.2. – М., 2008., 2010.
18. Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 2. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009
19. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы. От античности до наших дней: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 444 с.
20. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала Третьего тысячелетия: Учебник для академического бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 501 с.
21. Иоанн Дамаскин, прп. Три защитительных слова против отвергающих святые иконы // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. 1. – СПб., 1913.
22. Иосиф (Волоцкий), прп. Послание иконописцу. – М., 1994.
23. Искусство христианского мира: сб. статей. Вып. 6. – М., 2002.
24. Искусство христианского мира: сб. статей. Вып. 7. – М., 2004.
25. Искусство христианского мира: сб. статей. Вып. 8. – М., 2004.
26. Искусство христианского мира: сб. статей. Вып. 9. – М., 2005.
27. История иконописи. – М., 2002.
28. Иулиания (Соколова Мария). Труд иконописца. – Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995.
29. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004.
30. Катанджян Н.Г. Цвет в изобразительном языке средневековой живописи // Советское искусствознание 79,1. – М., 1980.
31. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. – М., 1996.
32. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. – М., 1998.
33. Корнилович К. Окно в минувшее. – Л., 1968.
34. Красовицкий М. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. – СПб., 2002, 2010
35. Кураев А., диак. Человек перед иконой // Квинтэссенция. Философский альманах 1991. – М., 1992. – С. 237-262.
36. Лазарев В.Н. Русская иконопись. – М., 1983.

37. Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV – начало XV веков). – М.-Л., 1962.
38. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 2000.
39. Петрушко В.И. История Русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – 356 с.
40. Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. Древнерусская живопись как исторический источник. – М., 1974.
41. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. – СПб., 1999.
42. Припачкин И.А. О Воскресении Христовом в православной иконографии. – М., 2008.
43. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб., 2002.
44. Русское церковное искусство: 4 курс. – Саратов, 2004.
45. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие. – М., Изд-во Юнити-Дана, 2012.
46. Садохин А.П. Мировая художественная культура: учебник. – Изд-во Юнити-Дана, 2012.
47. Сергей (Спасский), археп. О почитании икон. – СПб., 1995.
48. Тальберг Н. История Русской Церкви. Изд. Св.-Успенского Псково-Печерского мон-ря, 1994.
49. Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. – М., 1995.
50. Толстой М.В. История Русской церкви: Рассказы из истории Русской церкви. – Изд-е Спасо-Преображенского монастыря, 1991.
51. Троица Андрея Рублева. Антология. – М., 1989.
52. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1991.
53. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995.
54. Успенский Л.А. О материалах в иконописи // Журнал Московской патриархии. – 1988. - № 11.
55. Филарет, архиеп. История Русской Церкви. – М.: Изд-во Сретенск. мон-ря, 2001.
56. Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству. – СПб., 1993.
57. Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI – XVII веков. – М., 1996.
58. Цыпин В., прот. История русской Православной Церкви. – М., 2012. – 816 с.
59. Языкова И.К. Богословие иконы. – М., 1995.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. www.arthistory.ru – Портал по истории изобразительного искусства
2. www.bibliotekar.ru/index.htm - Библиотекарь.Ру - электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
3. www.hist.msu.ru/ER/sources.htm – Исторические источники в Интернете
4. www.hist.msu.ru/ER/index.html – Электронные ресурсы по истории
5. www.icon-art.info – Христианское искусство
6. <http://interpretive.ru> – Национальная энциклопедическая служба: Национальная историческая энциклопедия.
7. www.kleio.dcn-asu.ru/internet – Каталог исторических научно-образовательных
8. ресурсов
9. www.obraz.org – Энциклопедия православной иконы
10. www.pravenc.ru – Православная Энциклопедия
11. www.rsl.ru сайт Российской Государственной библиотеки
12. www.rusarch.ru/info.htm - Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
13. www.rus-ico.ru – «Словарь русских иконописцев XI-XVII веков»

14. <http://rus-icons.ru/index.php> – Сайт посвящен частной коллекции русских икон XIV-XIX вв., собранных коллекционерами Михаилом Де Буаром (Елизаветиным) и Любовью Елизаветиной.
15. www.shpl.ru Государственная публичная историческая библиотека
16. <http://smallbay.ru/grafica.html> – Галерея живописи.
17. http://vizantia.info/docs/page343_0.htm – Византийская энциклопедия.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.	Аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектором, экраном, компьютером/ноутбуком
2.	Доступ к библиотечным ресурсам
3.	Доступ к сети Интернет

8. Информационные технологии

1.	Наличие интерактивного оборудования
2.	Наличие доступа к сети Интернет
3.	Доступ к ресурсам ЭБС