

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Домнин Сергей Викторович (Высокопреосвященный Серафим Митрополит Пензенский и Нижнеломовский)

Должность: ректор

Дата подписания: 01.04.2022 13:05:32

Уникальный программный ключ:

07960c1b9cd1d9ae36fb315b92dce74b0fbb8ecb747588a3e65ad41cbdffc2682

Религиозная организация –

духовная образовательная организация высшего образования

«Пензенская духовная семинария»

Пензенской Епархии Русской Православной Церкви

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,

проректор по учебной работе

Протоиерей Николай Грошев

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Б1.Б.12 Теория и история церковного искусства

(наименование дисциплины)

Уровень основной образовательной программы Бакалавриат

(бакалавриат, магистратура,
специалитет)

Направление подготовки 48.03.01 Теология

Форма обучения очная, заочная

(очная, заочная)

Кафедра- разработчик Кафедра Церковной Истории и философии

Вид учебной работы	Дневная форма обучения		Заочная форма обучения	
	Часов / з. е.	Курс 4, семестр 8	Часов / з. е.	Курс 4
Аудиторные занятия — всего	36	36	6	6
лекции	12	12	2	2
практические занятия				
семинарские занятия	24	24	4	4
Самостоятельная работа — всего	72	72	129	129
курсовая работа				
реферат				
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Экзамен 36 ч. (1 з.е.)	Экзамен 36 ч. (1 з.е.)	Экзамен 9 ч.	Экзамен 9 ч.
Всего по дисциплине	144 ч. (4 з.е.)	144 ч. (4 з.е.)	144 ч. (4 з.е.)	144 ч. (4 з.е.)

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Рабочая программа разработана на основании:

- 1 ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров
48.03.01 Теология

утвержденного 17.02.2014 г. регистрационный номер 124
дата

- 2 Рабочего учебного плана, утвержденного ученым советом Пензенской
Духовной Семинарии,
протокол от 19.04.2021 № 4

Разработчики:

Ведущий преподаватель: канд.
педагогических наук, доцент

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание

подпись

дата

Рабочая программа обсуждена на заседании

протокол от _____ № _____

подпись

дата

Рабочая программа рассмотрена Учебно-методическим отделом

Начальник УМО

Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание

подпись

дата

**Визирование рабочей программы для исполнения в очередном учебном
году**

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины

Целью курса: «История и теория Церковного искусства», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной программы, которая реализуется Пензенской духовной семинарией, является формирование у студентов представления о богословии иконы, об основных этапах развития истории церковного искусства, продемонстрировать историческое своеобразие искусства Византии, Руси, его школ и направлений.

1.2. Задачи изучения дисциплины

- охарактеризовать этапы истории православного искусства;
- формировать цельную картину развития церковного искусства в историческом аспекте:
- показать отражения богословия в православном искусстве;
- научить студентов самостоятельно анализировать особенности развития православного искусства.

Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Теория и история церковного искусства» — специальный учебный предмет, преподавание которого с принятием новой концепции богословского образования Русской Православной Церкви (от 27 декабря 1996 г.), Священный Синод утвердил как обязательное во всех духовных семинариях.

Для успешного освоения материала программы в качестве предшествующих дисциплин, предполагает владение знаниями по предметам «Священное Писание Ветхого Завета» «Священное Писание Нового Завета», «История Древней Церкви», «Литургия» «Догматическое Богословие».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

а) общекультурными компетенциями

ОК-2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
<i>(код)</i>	<i>(наименование)</i>
ОК-10	способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития
<i>(код)</i>	<i>(наименование)</i>

б) общепрофессиональными компетенциями

ОПК-3	способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин
<i>(код)</i>	<i>(наименование)</i>

В результате изучения дисциплины специалист должен

Знать:

- основные положения богословия иконы;

- основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства;
- историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства;

Уметь:

- определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного в различные эпохи;
- проследить динамику развития отдельных художественных течений
- анализировать художественные особенности произведений и определять время их создания.

Владеть:

- навыками атрибуционного анализа произведений искусства,
- умением представления результатов научных исследований в области истории искусства.

4. Структура дисциплины по видам учебной работы, соотношение тем и формируемых компетенций

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа.

Очная форма обучения

Разделы, темы	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции (код)	Всего компетенций
	Л.	Пр.	Сам.			
Раздел I. Раннехристианское и византийское искусство. Богословие иконы в Византии. Тема 1.1. Библия и храмовое искусство. Тема 1.2. Раннехристианское искусство. Тема 1.3. Богословие иконы в IY-УП веках. Тема 1.4. Ранневизантийское искусство. IY-УП вв. Тема 1.5. Иконоборчество и торжество православия. Тема 1.6. Искусство Средневизантийского периода (Македонский и Комнинский периоды). IX-ХП. Тема 1.7. Поздневизантийское (Палеологовское) искусство. XI-ХУ вв	2	4	12	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел II Поствизантийское искусство Тема 2.1. Художественная культура греческих центров ХУ-ХУП вв. Тема 2.2. Греческое православное искусство в ХХ веке.	2	4	12	конспект	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел III. Особенности искусства Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Православных церквей. Тема 3.1. Церковное искусство Сербии. Тема 3.2. Церковное искусство Болгарии. Тема 3.3. Церковное искусство Румынии. Тема 3.4. Церковное искусство Грузии.	2	4	12	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3

Раздел IV. Особенности искусства отделившегося христианского Запада. Тема 4.1. Средневековое искусство Западной Европы. Тема 4.2. Западноевропейское храмовое искусство эпохи Возрождения.	2	4	12	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел V. Древнерусское искусство. Тема 5.1. Искусство домонгольского периода. X- начало XIII в. Тема 5.2. Русское искусство XIV_ начала XV вв. Феофан Грек, Преподобный Андрей Рублёв, Русский иконостаз. Тема 5.3. Русское искусство XV – начала XVI в. Дионисий. Иконописные школы. Тема 5.4. Искусство Руси XVI в. Тема 5.5. Искусство последнего периода Русского Средневековья. XVII в.	2	4	12	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел VI. Русское Церковное искусство XVIII – XXI веков. Тема 6.1. Церковное искусство XVIII в. Тема 6.2. Церковное искусство XIX – начала XX в. Тема 6.3. Церковное искусство XX в.	2	4	12	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Итого в 8 семестре	12	24	72			
Всего по дисциплине: 144						
Форма промежуточной аттестации - экзамен						

Заочная форма обучения

Разделы, темы	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции (код)	Всего компет енций
	Л.	Пр.	Сам. раб.			
Семестр 8						
Раздел I. Раннехристианское и византийское искусство. Богословие иконы в Византии.	1	1				
Тема 1.1. Библия и храмовое искусство.			5	Конспект	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 1.2. Раннехристианское искусство.			5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 1.3. Богословие иконы в IV-VIII веках.			5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 1.4. Ранневизантийское искусство. IV-VIII вв.			5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 1.5. Иконоборчество и торжество православия.			5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 1.6. Искусство Средневизантийского периода (Македонский и Комнинский периоды). IX-XII.			5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3

Тема 1.7. Поздневизантийское (Палеологовское) искусство. XI-XV вв				5	Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел II Поствизантийское искусство		1	1				
Тема 2.1. Художественная культура греческих центров XV-XVIII вв.					конспект	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 2.2. Греческое православное искусство в XX веке.					конспект	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел III. Особенности искусства Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Православных церквей.		1	1				
Тема 3.1. Церковное искусство Сербии.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 3.2. Церковное искусство Болгарии.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 3.3. Церковное искусство Румынии.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 3.4. Церковное искусство Грузии.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел IV. Особенности искусства отделившегося христианского Запада.		1	1			ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 4.1. Средневековое искусство Западной Европы.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 4.2. Западноевропейское храмовое искусство эпохи Возрождения.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел V. Древнерусское искусство.		1	1				
Тема 5.1. Искусство домонгольского периода. X- начало XIII в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 5.2. Русское искусство XIV_ начала XV вв. Феофан Грек, Преподобный Андрей Рублёв, Русский иконостас.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 5.3. Русское искусство XV – начала XVI в. Дионисий. Иконописные школы.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 5.4. Искусство Руси XVI в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 5.5. Искусство последнего периода Русского Средневековья. XVII в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Раздел VI. Русское Церковное искусство XVIII – XXI веков.		1	1				
Тема 6.1. Церковное искусство XVIII в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3

Тема 6.2. Церковное искусство XIX – начала XX в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Тема 6.3. Церковное искусство XX в.					Конспект, выступление на семинаре	ОК – 2, ОК –10, ОПК – 3	3
Всего по дисциплине:		6	6	123			
Промежуточная аттестация				9			
Форма промежуточной аттестации – экзамен (9 часов)							

5. Содержание дисциплины

Лекции

Раздел I. Раннехристианское и византийское искусство. Богословие иконы в Византии

Тема 1.1. Библия и храмовое искусство.

Богословие иконы в Древней Церкви. Ветхозаветное отношение к храмовому искусству. Запрет изображения Бога (Исх. 20,4) по причине склонности к идолослужению (Втор. 4,15-19). Повеление об изготовлении херувимов (Исх. 26,1,31 и др.), памятники искусства у евреев после Вавилонского плена до 6 века по Р.Х. (Иерихон, Дура Европос и др.) свидетельствуют, что богоизбранный народ не видел в запрете кумиров запрет храмового искусства. Тексты Библии о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам Богоявления.

Новый Завет и Церковное искусство. Осмысление молчания Нового

Завета о храмовом искусстве. Святоотеческое толкование текста о динарии кесаря. Предания и свидетельства о древнейших образах. Первые иконы Богоматери (нерукотворенная Лиддская икона, иконы апостола Луки).

Тема 1.2. Раннехристианское искусство

Церкви первых христиан. Римские катакомбы: причины появления и устройство, живопись. Символические изображения и изображения библейской истории – напоминание о важнейших истинах христианства. Выбор художественных средств. Формирование языка христианского искусства. Скульптура, рельефы саркофагов, мелкая пластика, декоративно-прикладное искусство раннехристианского периода. Предания и свидетельства о древнейших образах. Нерукотворный образ, скульптура в Понеаде и другие древнейшие образы Христа.

Тема 1.3. Богословие иконы в IV- VII веках

Святители Василий Великий, Григорий Нисский и др. святые отцы (Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий и Кирилл Александрийские) о церковном искусстве. Святые отцы чтили моленную икону, говорили о ее значении. Отношение преподобного Нила Синайского к аллегорическим изображениям. Преподобный Нил Синайский рекомендовал прямые изображения, а не аллегорические образы «детского» сознания. 82 правило

Трульского собора. Отказ Церкви от аллегорических изображений, как пережиток Ветхозаветного, «детоводящего» сознания.

Тема 1.4. Ранневизантийское искусство в IV- VII веках

Понятие византийского искусства. Общая характеристика христианского искусства. Периодизация.

Основные типы христианских зданий после Миланского эдикта: базилики, мартирии, мавзолеи, баптистерии. Базилика – основной тип храма в ранневизантийский период. Базилики в Вифлееме, Риме, Равенне, Солуни, Малой Азии, Константинополе, баптистерии в Равенне. Расцвет искусств при Юстиниане (527-565). Формирование купольной базилики, центральных храмов (св. Сергия и Вакха, св. Ирины, св. Софии, св. Апостолов, св. Виталия). Богословское осмысление архитектурных форм. Храм - дом Божий на земле, корабль в Царство Небесное. Храм снаружи прост, а внутри украшен как душа христианина. Древняя алтарная преграда. Первые низкие алтарные преграды. Появление балки над будущим местным рядом и известия об образах на ней.

Мозаики и фрески Рима, Равенны, Синая, Фессалоник, Кипра, Египта. Формирование системы росписи в ранневизантийское время. Древнейшие сохранившиеся иконы (энкаустика, темпера). Ранняя книжная миниатюра (Евангелия Россано, Рабулы). Скульптура и прикладное искусство. Дальнейшее формирование иконографии и «языка» искусства Церкви. Искусство являет истины христианства и в сюжете и в «языке». Понятие иконографии. Новый всплеск в формировании иконографии (мозаики, росписи, ампулы Монцы и др.). Отстаивание догм в полемике с ересями в искусстве Церкви.

Тема 1.5. Иконоборчество и торжество Православия

Иконоборчество (726-787, 813-842), его причины. Позиция иконоборцев и характер украшения ими храмов. Отказ иконоборцев не только от поклонения, но и от образов Библейской истории. Украшение храмов иконоборцами орнаментами и светскими изображениями. Собор 754 г. Император-иконоборец Константин Копроним, понимая, что его трактаты не убедят, подготовил «вселенский» собор, на котором были и умеренные, но победила позиция последовательных иконоборцев. Ответ иконоборцам. Святитель Герман Константинопольский, преподобный Иоанн Дамаскин сразу говорят, что воплощении Сына Божия сделало не только возможным, но и необходимым образ.

Деяния и Орос VII Вселенского собора (787) утвердили иконопочитание. Во 2 период иконоборчества икону защищали святитель Никифор Константинопольский, преподобный Феодор Студит и др. Торжество Православия (843). Окончательное закрепление иконопочитания при святителях Фотии и Игнатии Константинопольских.

Тема 1.6. Искусство Средневизантийского периода (Македонский и Комниновский периоды) IX- XII вв.

Формирование крестово-купольного храма. Символика христианского храма. Стены храмов украшаются как и христианство украшает человека и внешне. Формирование иконостаса. Алтарная переграда становится иконостасом, имеющим Царские врата, два образа в местном ряду и второй ряд, который был деисусом или праздничным рядом, обычно, с центральным образом трех фигурного деисуса (византийский темплон). Сложение системы росписи. Восстановление мозаики в Византии в Македонский период (867-1056). Расцвет мозаики в Комниновский период (1057-1185). Мозаики Софии Константинопольской и Солунской. Монументальные ансамбли Неа Мони, Осиос Лукас, Дафни. Мозаики Венеции и норманнской Сицилии (Палермо, Чефалу, Монреаль). Фрески Византии (Фессалоник, Каппадокии) и Италии (Кастельсеприо).

Иконы. Миниатюры. Язык иконы окончательно выработан. Она - окно в мир Горний. На иконе особенное пространство (плоскостность, обратная перспектива) и время т.к. она являет Горнее. Золото и любой фон символизируют Небо. Аскетичность иконы во всем: настрое, лаконичности изображенного. Но икона и празднична также во всем: настрое, ярком цветовом строе. Свет, выявляющий формы изображенного говорит и о пребывании изображенных во Свете. Иконография также сформирована. Образы в это время монументальны, статичны – Православие незыблимо, оно победило последнюю ересь. Миниатюра как и мозаика возрождается после забвения иконоборчества. В IX-X вв. художники обращаются и к очень ранним образцам. Далее - расцвет миниатюры. Прикладное искусство (резьба по кости, перегородчатая эмаль). Понятие «позднекомниновского маньеризма».

Тема 1.7. Поздневизантийское (Палеологовское) искусство. XIII-XV вв.

Незначительное воздействие Запада на искусство Востока. Появление в архитектуре готических стрельчатых арок, колоколен. Храмостроительство Византийской империи при Палеологовской династии (1259-1453), Трапезундской империи, Морейского и Эпирского деспотатов. Особенности иконостасов поздневизантийского времени. Охраняя святыню алтаря, иконостас становится глуше – иконы или фрески заполняют местный ряд.

Великолепие мозаик в столице (Хора, Паммакарistos) и Солуни (свв. Апостолов) и др. (Арты). Большое количество ансамблей росписей (Константинопольский монастырь Хора (Кахрие-Джами), Фессалоник, Мистры, Афона, Трапезунда и др.). Мануил Панселин. Возрастание значимости провинциальных городов и балканских государств.

Влияние катастрофы 1204 года на иконографию, художественное решение и приемы иконописания. Возрастание иконографических тем,

значимости литургических текстов, богослужения, особенно, Евхаристии, преданий в искусстве. В иконографии можно видеть и более подробный рассказ. Влияние исихазма на искусство (внимание к свету, движку). Расцвет искусства иконы. Миниатюры. Прикладное искусство.

Раздел II. Поствизантийское искусство

Тема 2.1. Художественная культура греческих центров XV-XVII

Остров Крит и Венеция как новые центры искусства греков. Возросшее значение иконы в итало-критском искусстве. Выбор манеры письма заказчиком (греческая или латинская). Традиционная икона и икона под влиянием Запада (иконография и стиль). Влияние Запада и на традиционную икону. Подписные иконы. Повторы (тиражирование) икон. Книги образцов. Ерминия. Сохранение традиции во фреске. Феофан Критский и др. иконописцы XVI в. расписывают много храмов. Падение Крита (1669) и упадок церковного искусства греков.

Тема 2.2. Греческое православное искусство в XX веке

Поствизантийское и современное греческое искусство.

Остров Крит и Венеция как новые центры искусства греков. Возросшее значение иконы в итало-критском искусстве. Выбор манеры письма. Традиционная икона и икона под влиянием Запада. Сохранение традиции во фреске. Падение Крита и упадок церковного искусства греков. Возрождение традиций в XX веке. Живописная икона у греков. Возрождение древнего направления в иконе. Выбор манеры письма (поствизантийское, палеологовское, комниновское). Икона, роспись, мозаика.

Раздел III. Особенности искусства Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Православных Церквей

Тема 3.1. Церковное искусство Сербии

Архитектура Сербской Церкви. Памятники изобразительного искусства до автокефалии Церкви. Многочисленные росписи храмов Сербской Церкви. Иконы. Упадок искусства после захвата страны. Искусство в Сербии сегодня.

Тема 3.2. Церковное искусство Болгарии.

Церковное искусство в Болгарии до 1 Болгарского царства. Расцвет церковных художеств 2 Болгарского царства. Памятники церковного искусства при турецком владычестве и «Болгарское возрождение». Захария Зограф. Тенденции в искусстве после освобождения Болгарии. Характерные черты современного болгарского церковного искусства.

Тема 3.3. Церковное искусство Румынии

Искусство до XV века. Особенности архитектуры храмов Валахии, Молдовы и Трансильвании. Наружные росписи храмов Молдовы. Памятники шитья, резьбы. Современное румынское церковное искусство.

Тема 3.4. Церковное искусство Грузии

Древнейшие базилики, центрические и крестово-купольные храмы. Резьба по камню на храмах. Иконостасы грузинских храмов. Мозаики Гелати. Росписи византийских и местных мастеров. Иконы и миниатюры. Чеканка и эмаль

Раздел IV. Особенности искусства отделившегося христианского Запада.

Формирующееся искусство христианского Запада – Романское искусство. Готика. Эпоха Возрождения. Барокко. Классицизм. Интерес к готике. Модерн. Тенденции в современном искусстве.

Тема 4.1. Средневековое искусство Западной Европы

Формирующееся искусство христианского Запада – Романское искусство. Уже искусство в Каролинской империи приобретает особые от Византии черты. Романская архитектура – мощное, несколько суровое явление. Резные фасады храмов. Плоскостность романских росписей. Готика.

Готика. Ажурный декор устремленных вверх храмов. Витраж становится «визитной карточкой» храма.

Тема 4.2. Западноевропейское храмовое искусство эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения. Увлеченность античностью и в архитектуре, и в живописи. Выдающиеся мастера Возрождения создают храмовую архитектуру, росписи, иконы, скульптуру. Время религиозного раскола Европы ознаменовано несколько вычурным, часто подчеркнuto богатым искусством барокко. Суховатое искусство классицизма характерно для времени рационализма. После долгого негативного отношения к средневековой появляется романтическое увлечение готикой. Модерн. Осмысление любых форм, иногда не глубокое формотворчество – характерные черты модерна. Тенденции в современном искусстве. Полное игнорирование древних традиций и стремление к ним в храмовом искусстве христианского Запада.

Раздел V. Древнерусское искусство

Тема 5.1. Искусство домонгольского периода X-XIII века

Древнейшие храмы Киева (Десятинная церковь /989-996/, Софийский собор /1037-1040- е/) и прилегающих земель (Спасо-Преображенский собор в Чернигове /1030-1040-е/, Софийский собор в Полоцке /сер. XI в./) несут и влияние Византии, и самобытные черты (масштабы, хоры, многоглавие, техника кладки). Большая «суровость» храмов Новгорода (Софийский собор /1045-1050/), Пскова. Православная белокаменная архитектура Владимиро-Суздальской Руси (Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы Владимира, Юрьев-Польский собор) включает элементы белокаменной резьбы с романским влиянием.

Мозаики Софии Киевской (XI) и Михайловского Златоверхого монастыря, сочетавшиеся с фресками.

Фрески Киева (Софийского собора, Кирилловской церкви, храма в Берестово), Полоцка, Новгорода (Софийского, Николо-Дворищенского соборов, соборов Юрьева и Антоньева монастырей), Старой Ладogi, Пскова и Владимира (Дмитровский собор), созданные византийскими и русскими мастерами.

Древнейшие русские иконы имеют ряд особенностей (большие размеры у ряда русских икон, «золотые власы»).

На Руси создавались и выдающиеся произведения прикладного искусства: перегородчатой эмали, золотой наводки (Суздальские Златые врата), чеканки.

Тема 5.2. Русское искусство XIV – начала XV вв. Феофан Грек, Преподобный Андрей Рублёв. Русский иконостас

После трагедии 1237 г. на Руси в XIII в. пауза в строительстве каменных храмов. Подъем искусства в XIV веке. Храмостроительство на Севере (Новгороде, Пскове) в XIV в. На рубеже XIV - XV вв. в Московском княжестве строятся сохранившиеся белокаменные храмы, осмысляя белокаменное зодчество Владимира (Лавра, Андроников и Сторожевский монастыри, храм Успения на Городке).

В Пскове и, особенно, Новгороде храмы расписываются мастерами из Византии, балканских государств и местными иконописцами, создавшими ряд ансамблей фресок. Феофан Грек и его работы в Новгороде (ц. Спаса Преображения на Ильине улице. 1378 г.) и Москве (Благовещенский собор Кремля).

Преподобный Андрей Рублев. Фрески и иконы Кремлевского Благовещенского, Владимирского Успенского соборов. Троица, иконостас и росписи Троицкого собора. Росписи Андроникова монастыря. Отурытие Звенигородского чина. Умиротворенность и возвышенность работ прп. Андрея.

На рубеже XIV - XV вв. формируется классический русский

четырёхъярусный иконостас. Верхний пророческий ряд показывает надежды и пророчества Ветхого Завета на воплощение Сына Божия (пророки обращены к Богородице Воплощение – Знамение). Ниже (в праздничном ряде) показано спасение Христом человека на земле, чаще всего, от Благовещения до Успения. В деисусном чине изображена Церковь (Богородица, Иоанн Предтеча, архангелы Михаил и Гавриил, Апостолы, Святители, Мученики, а иногда и Преподобные) молящаяся Христу – Судье (Спас в силах). Местный ряд, кроме Царских врат, в Московской Руси нередко фресковый (на стене алтарной преграды).

Тема 5.3. Русское искусство XV- начала XVI в. Дионисий. Иконописные школы

Московское княжество стало государством требовавшим перестройку Московского Кремля. После неудачного строительства нового Успенского собора русскими был приглашен итальянец Аристотель Фиоринти. Работы других итальянских зодчих. Алевиз Новый еще смелее применял итальянские приемы при строительстве Архангельского собора. Строятся и другие соборы и храмы в Кремле.

Работы Дионисия в Боровском монастыре сделали его известным. Фрески и иконы в Московском Кремле (Успенском соборе). Работы Дионисия у прп. Иосифа Волоцкого и в Северной Фиваиде (Павло-Обнорском, Ферапонтовом монастырях). Значимость ансамбля Ферапонтова монастыря. Ученики и последователи Дионисия.

«Иконописные школы» обусловлены замкнутостью и особенностями регионов. Школа Москвы - школы русской столицы. Искусство среднерусских княжеств (Твери, Ростова, Суздаля, Рязани). Большая народность, простота, непосредственность иконы Новгорода по сюжетам, рисунку и цветовому строю. Особенная выразительность, динамичность, сосредоточенность, сдержанность цвета школы Пскова.

Тема 5.4. Искусство Руси XVI века

В XVI в. строились многие крестово-купольные храмы Руси (Москвы, Лавры, Вологды, Ростова и др.). В Коломенском и Александрове строятся первые шатровые церкви. Формирование типа многопрестольного храма. Храм Иоанна Предтечи в Дьяково стал предтечей собора Покрова на Рву. Возводятся бесстолпные церкви, колокольни.

На Руси с древнейших времен существуют традиции деревянных храмов. Древнейшие типы деревянных церквей – клецкие, шатровые. Позже, в XVII в. появляются ярусные, кубоватые, а также многоглавые церкви.

Сохранившиеся ансамбли фресок.

Происходят изменения в иконостасе. В XVI в. пробуждается больший интерес к Ветхому Завету, античному «христианству до Христа» и появляется праотеческий ряд в килевидных формах. Пророки нередко не

поясные, а ростовые. Местный ряд заполняется иконами, а дьяконские двери появляются чаще.

Иконы 1-ой половины XVI в. продолжают традиции века предыдущего. Иконы с клеймами жития, деяний и икон со сказанием о чудотворном образе. В ср. XVI в. изменяется колорит и настрой некоторых икон. Кроме того, некоторые иконописцы увлекаются символично-аллегорическими изображениями, «многословность» которых, а также и сомнительность ряда иконографий, приводит к потере ясности (Четырехчастная). Часто акцент на идее, а не лице. В начале века прп. Иосиф Волоцкий защищает икону от еретиков. Позже Максим Грек, Зиновий Отенский отстаивали традицию. Вопросы иконописания вставали на Стоглавом соборе 1551 г. ср. XVI в. (Стоглавый /1551/, 1553-1554). Дело дьяка Висковатого ярко проявило новые тенденции. Искусство «годуновской» эпохи, появление Строгановской школы.

Создаются огромные циклы миниатюр в житиях, летописях. Появление печатной книги понемногу начинает влиять - западные гравюры воздействуют на русскую печатную книгу и миниатюру. В XVI в. процветает и прикладное искусство: лицевое шитье, чернь, резьба по дереву.

Тема 5.5. Искусство последнего периода Русского Средневековья. XVII век

В XVII в. на Руси строятся много крестово-купольных, бесстолпных храмов. В середине века шатровые храмы прекращают строить. Возрастает декоративность и чисто внешние элементы: не световые барабаны, кокошники. Создаются не только многочисленные отдельные храмы, но и многообразные ансамбли: Ростов, Новый Иерусалим. В конце века появляется русское барокко («Нарышкинский стиль»). Царский род, знатные фамилии (Нарышкины, Строгановы) строят храмы в Филях, Дубровицах и др.

В 1-й половине XVII в. создаются традиционные иконостасы (Успенский собор Кремля) и фресковые (целиком или частично) иконостасы на стене. В середине XVII в. под влиянием украинского искусства появляется рамный резкой иконостас (с колоннами, обвитыми виноградом), в котором над Царскими вратами появляется Тайная вечеря, праздничный ряд опускается под Деисус, а весь иконостас увенчивается крестом.

В XVII в. многие новые и старые храмы расписываются. В росписях, как и у греков, больше чем в иконе сохраняется традиция, однако иконография используется и западных гравюр (Москва, Переславль, Ростов, Ярославль, Кострома и др.). Росписи выполняют большие бригады, разделяя труд на рисовальщиков (знаменщиков), выполняющих личное, доличное и пишущих орнаменты – «травы».

В XVII в. увеличивается декоративность в иконах. Многообразие художественных направлений иконы XVII в. Создается Оружейная палата, в которой работают и иностранцы, выполняющие светское искусство.

«Живоподобная» икона. Симон Ушаков – иконописец начинающий подражать Западу не только в иконографии, но и в языке. Иосиф Владимиров защищал западное направление в искусстве в трактате. В XVII в. происходили и др. споры о «фряжской» и традиционной иконе. Постановления о иконе Большого Московского собора. Подписные иконы, авторство и развитие ремесленных приемов. В XVII в. уделяется внимание регламентации, сохранению традиции, передаче опыта. Иконописные подлинники, прориси.

Увеличение декоративности миниатюре, ювелирном искусстве. Появляются новые (Усольские) эмали. Лицевое шитье в XVII в., как и многое, менее цветное, но грандиозное.

Раздел VI. Русское Церковное искусство XVIII-XXI веков

Тема 6.1. Церковное искусство XVIII века

С XVIII в. в России иностранные архитекторы строят и храмы, а русские следуют образцам Запада. Создаются барочные храмы (Петропавловский собор Доменико Трезени 1727 г., Смольный монастырь 1748-1762 г. и Андреевская церковь в Киеве Ф.Б. Растрелли 1752-1754 гг.).

Позже, с конца XVIII в. как и в Западной Европе строятся храмы в стиле классицизма (Троицкий собор Александро-Невской лавры И.Е. Старова 1778-1790 гг., Казанский собор А.Н. Воронихина 1801-1811 гг., Исаакиевский собор О.Р. Монферрана 1818-1858 гг.).

Вслед за Западной Европой с конца XVIII в. некоторые увлекаются даже готикой («Чесменская» церковь).

Иконостас в XVIII - 1-ой половине XIX в. изменяется, становясь архитектурной формой с иконными вставками в стиле барокко, классицизма.

В XVIII в. профессиональные художники подражают Западу работая и для Церкви. Картины и копии картин художников Западной Европы помещаются в церквях как иконы, художники с Запада работают в России и для храмов. Католическая религиозная живопись влияет на русскую. Религиозная живопись В.Л. Боровиковского. Академическое иконописание середины XIX в. в Исаакиевском соборе (Брюллов, Ф. Бруни, П. Басин и др.).

Прикладное искусство также подражает Западу (ростовская финифть).

В регионах в XVIII в. сохраняется русское барокко (продолжающее традиции XVII в.) в каменной архитектуре (Тотемское, Сибирское барокко) и традиционное деревянное храмовое зодчество (Кижы). В XVIII веке продолжается и монументальная церковная живопись.

Во многих регионах в XVIII в. в иконописании сохраняется приверженность традиции, следование иконописным подлинникам (Палех, народная икона Севера, Урала, Сибири, центров старообрядчества). Массовое производство икон. В иконе усугубляются тщательность, измельченность письма, утонченная хрупкость образов, суховатая графичность.

Тема 6.2. Церковное искусство XIX – начала XX века

В XIX веке постепенно начинается возвращение к православным традициям. Константин Тон проектирует Храм Христа Спасителя (1839-1883 гг.) в ключе новых тенденций. Популярность «Тоновского» стиля.

На следующем этапе храмы четче ориентировались на Византию или на храмы московско-ярославского стиля XVII в. (Храм Спаса на Крови).

В конце века модерн в России часто опирался на древнерусскую архитектуру. Создавались храмы в византийском стиле (Кронштадтский собор), в стиле владими́ро-суздальской архитектуры (Спас на водах), псковско-новгородских храмов, XVI в., московского и ростовского зодчества XVII в. Отдельные храмы модерна строились в ключе «Нарышкинского барокко», барокко XVIII в. и классицизма. Наиболее значимыми архитекторами, строившими храмы, были В.А. Покровский (храм в Лейпциге, Шлиссельбурге, Феодоровский Государев собор) и А.В. Щусев (Почаев, Марфо-Мариинская обитель, храм на Куликовом поле).

В XIX – начале XX в., даже в «византийские» и «древнерусские» храмы часто писались живописные иконы и росписи. Храм Христа Спасителя (В.И. Суриков, Г.И. Семирадский). Религиозные сюжеты в русской живописи XIX в. (А. Иванов, В.Г. Перов, И. Крамской, Н. Ге). Живописная иконописная мастерская Троице-Сергиевой лавры (И.М. Малышева).

В.М. Васнецов и М.В. Нестеров после росписи киевского Владимирского собора были очень востребованы и стали примером для многих. В.М. Васнецов создает иконы, эскизы росписей, мозаик для многих храмов. Известные работы Нестерова (Марфо-Мариинская обитель, Абастуман).

Работы в храмах художников В. Поленова, М. Врубеля, Петрова-Водкина, Рериха вызывали разную, нередко, противоречивую реакцию.

В XIX в. ряд причин, в том числе борьба за доступность по цене привели к появлению «подкладниц», когда в иконах под окладом писалось только личное. По этой же причине французские фирмы Жако и Бонакер по производству жестяных коробок начали выпуск печатных икон на жести.

В традиционных иконописных центрах отдельные иконы писали живописными. Обращаясь к корням, заказчики привлекали к работам палешан и иконописцев из других иконописных центров (Мстера, Холуй). В ряде церквей конца XIX - начала XX в. пишется традиционная икона, роспись. Иконописные мастерские в столицах. Продолжают работу традиционные центры иконописания. Иконописцы начали «реставрацию» храмов (Москва, Владимир, Новгород), икон. Набирая опыт к концу XIX в. реставраторы «открывают» икону. Иконописцы-реставраторы, изучая древнюю икону, корректируют свой опыт и пишут иконы трудно отличимые от древних.

Резьба по дереву (скульптура, резные иконы и кресты, иконостасы и киоты), литье.

В конце XIX-начале XX в. труды русских ученых также помогали пониманию иконы.

Тема 6.3. Церковное искусство XX века

Немногочисленные строящиеся храмы в русском зарубежье создавались под влиянием древней Руси. Иконописание за рубежом продолжало в ключе модерна осмыслять древнерусские традиции. Инок Григорий (Круг), Успенский Л.А. – наиболее значимые иконописцы. «Богословие иконы» и др. работы Успенского по богословию иконы.

Живописные иконы в XX в. выполняли художники, получившие дореволюционный опыт.

Мон. Иулиания (Мария Николаевна Соколова) в храме свт. Николая в Клёниках (на Маросейке) в Москве до Второй мировой войны изучала древнюю икону, перенимала опыт иконописцев-реставраторов и создавала новые иконы. Икона Всех святых в земле Российской просиявших – выдающееся произведение этого времени. Значение трудов мон. Иулиании в Троице - Сергиевой Лавре неоценимо – она сохранила и передала традицию.

Восстановление Данилова монастыря - толчок для дальнейшего освоения древней иконы (архимандрит Зиновий /Теодор/).

После Тысячелетия крещения Руси начинают строиться храмы-копии (Храм Христа Спасителя), реконструкции (Казанский собор), реставрируются старые храмы. Проблемы при проектировании новых храмов.

При восстановлении храмов некоторые руководствуются музейным подходом воссоздания иконостаса, убранства. Другие создают новое решение, по традиции, опираясь на лучшее в Православном искусстве.

Возрождение мозаики. Примеры художественно и технологически профессиональной мозаики.

Стенопись и фреска сегодня. Роспись по сухой штукатурке, силикатные краски, фреска. Использование акриловых др. новых красок.

Значимые иконописные центры в Москве, Подмосковье, регионах. Ориентация на X-XII вв. на Русь или Византию XIV-XV вв. Письмо под XVII в. Живописные иконы и росписи (Храм Христа Спасителя и др.). Проблемы в современном иконописании.

Семинарские занятия

Раздел(ы)	Тема практического или семинарского занятия	Литература	Число часов
Раздел 1.	Библия и храмовое искусство.	1	1
	Раннехристианское искусство	1, 3	1
	Богословие иконы	2	2
	Раннехристианское искусство	4	2
	Иконоборчество и торжество православия	2	2

	Искусство Средневизантийского периода (Македонский и Комнинский периоды). IX-XV.	4	2
Раздел II.	Художественная культура Греческих центров XV-XVII вв.	4	2
	Греческое православное искусство в XX веке.	4	2
Раздел III.	Церковное искусство Сербии.	4	1
	Церковное искусство Болгарии.	4	1
	Церковное искусство Румынии	4	1
	Церковное искусство Грузии	4	1
Раздел IV.	Средневековое искусство Западной Европы	4	2
Раздел V.	Искусство Домонгольского периода. X- начало XIII в.	3	2
	Русское искусство XIV- начала XV в. Феофан Грек, преподобный Андрей Рублёв. Русский иконостас.	3	2
	Русское искусство XV – начала XVI века. Дионисий. Иконописные школы.	3	2
	Искусство Руси XVI в.	4	2
	Искусство последнего периода Русского Средневековья. XVII век.	4	2
Раздел VI.	Церковное искусство XVIII в.	1	2
	Церковное искусство XIX - XX	1	2
	Церковное искусство XX в.	1	2
		Итого	36

5.2. Программа самостоятельной работы студентов

Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. Учитывая, что в семинарии количество аудиторных часов составляет до 60% от общего количества учебной нагрузки, необходима организация самостоятельной работы студентов и выработка системы контроля их знаний. Изучение курса «Теория и история церковного искусства» способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению

качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе.

Студент должен творчески переработать изученный материал самостоятельно и представить его в виде иллюстрированных сочинений, презентаций.

Затраты времени в часах на все виды самостоятельной работы определены с учетом того, что студент активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. Непонятные вопросы должны быть проработаны на консультациях.

В случае пропуска занятий студенту потребуется сверхнормативное время на освоение пропущенного материала.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его, мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к семинарским занятиям необходимо проработать материал предыдущих занятий в соответствии с выданным заданием на проектирование, обращаясь при необходимости к рекомендуемой учебной литературе.

Работу над рефератом нужно выполнять в соответствии с рекомендациями учебных пособий, с использованием справочной литературы и средств массовой информации.

Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, материала практических и лабораторных занятий с обязательным обращением к основным учебникам курса. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал примерами и иллюстрациями, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

6. Образовательные технологии

– При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов используются:

– *Традиционные технологии обучения*, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: объяснительно-иллюстрированный и репродуктивный методы.

Использование традиционных технологий обеспечивает прочное усвоение представленного в учебнике материала

1. *Интерактивные технологии обучения*, предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.

– Количество часов по дисциплине, проводимых в интерактивной форме, согласно учебному плану 73 часа.

– Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях

Тема	Виды учебной работы	Количество часов	Количество часов (с использованием интерактивных технологий)	Используемые интерактивные технологии
	Лекции	18	12	
	Практическое занятие	36	36	- Творческие задания - Работа в группах - Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем
	Самостоятельная работа	54	25	- Творческие задания
Итого		108	73	-

Использование интерактивных образовательных технологий способствует более прочному усвоению материала, развитию творческого мышления и коммуникативных навыков

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Ветхозаветный запрет изображения Бога. Предания о древнейших изображениях.

1. Росписи катакомб.

2. Святые отцы IV века о церковном искусстве (святители Василий Великий, Григорий Нисский и др.).

3. Храмовые постройки IV-VII веков.

4. Мозаики IV-VII веков (Салоники, Равенна, Синай).

5. Иконы VI-VII веков.

6. 82 правило Трульского собора. Аллегория в Церкви.

7. Иконоборчество. Ответ православных иконоборцам. Орос VII Вселенского собора.

8. Ответ Запада на VII Вселенский собор. Обзор храмового искусства Запада.

9. Возрождение мозаики после иконоборчества. Мозаики Комниновского периода в Византии и Италии (Венеция, Сицилия).

10. Изменение характера искусства и новое в иконографии после 1204 года и споров о Фаворском свете.
11. Алтарная преграда и иконостас в Византии.
12. Мозаики и росписи Палеологовского периода.
13. Особенности пространства и времени иконы.
14. Система росписи крестово - купольного храма.
15. Поствизантийское искусство.
16. Архитектура домонгольской Руси.
17. Фреска, мозаика и иконы домонгольской Руси.
18. Храмостроительство XIV – начала XV века.
19. Феофан Грек.
20. Преподобный Андрей Рублев.
21. Дионисий.
22. Соборы и храмы Кремля.
23. Появление русского классического четырёхъярусного иконостаса и изменения иконостаса на Руси в XVI в.
24. Деревянные храмы Древней Руси.
25. Символика - аллегорические иконы XVI века. Дело дьяка И.М. Висковатого.
26. Иконописные школы Москвы, Новгорода, Пскова и др.
27. Храмы Руси XVI века.
28. Храмы Руси XVII века.
29. Русские богословы XVII века и Большой Московский собор об иконе.
30. Фрески на Руси в XVII веке.
31. Иконостас на Руси в XVII веке.
32. Симон Ушаков.
33. Барокко, классицизм, готика в храмостроительстве и иконах России XVIII – первой половине XIX века.
34. Храмостроительство XIX века.
35. Традиционное искусство в Синодальный период. Реставрация икон и росписей.
36. Храмы модерна (Щусев А.В., Покровский В.А. и др.).
37. Росписи Васнецова В.М., Нестерова М.В. Опыты росписей храмов у Врубеля, Петрова - Водкина, Рериха и др.
38. Богословие иконы и иконописание в русском зарубежье в XX веке.
39. Монахиня Иулиания (Соколова).
40. Творчество архимандрита Зинона.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Вельманс, Т. Византийский мир. Храмовая архитектура и живопись / Т. Вельманс, В. Корач, М. Шупут. - М. : Белый город, 2006. - 528 с. : ил., цв. ил., карт. ; 33 см. - ISBN 5-7793-0995-7

2. Дорофеева, Татьяна Геннадьевна. Церковное искусство : учеб. пособ. / Т. Г. Дорофеева. - Пенза : ПРО-УВПРО "Пензенская Духовная Семинария", 2014. - 346 с. - ISBN 978-59905571-1-6
3. Лазарев, В. Н. Византийское и древнерусское искусство. : статьи и материалы / В. Н. Лазарев ; . - М. : Наука, 1978. - 336 с.
4. Плешанова, И. И. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея / И. И. Плешанова. - Ленинград : Искусство, 1985. - 224 с.
5. Стародубцев, О. В. Церковное искусство : русское церковное искусство X-XX веков / О. В. Стародубцев. - М. : Изд-во Сретенского монастыря ; М. : Лепта Книга, 2007. - 728 с. - ISBN 978-5-91173-027-7
6. Цветаева, М. Н. Христианский взгляд на русское искусство: от иконы до авангарда. / М. Н. Цветаева . - СПб. : Изд-во РХГА, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-88812-498-7
7. Церковное искусство в современном обществе. - Москва : ПСТГУ, 2015. - 103 с.

Дополнительная литература

1. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб: МИФРИЛ. – 1995. – 103 с.
2. Копировский А.М. Христианский храм. – М.: Свято-Филаретовский Православно-христианский институт. – 2007. – 64 с.
3. Николов П.Н. Богословие иконы. – Сергиев-Посад. – 2000. – 171 с.
4. Языкова И.К. Богословие иконы. – М.:ББИ. – 2012. 352 с.
5. История иконописи. – М., 2014. – 290 с.
6. Красовский М. Деревянное зодчество. – СПб.: Сатись. – 2002. – 385 с.

Средства обеспечения освоения дисциплины

Интернет-ресурсы

Операционные системы Windows, стандартные офисные программы, электронно-поисковая база по теории и истории церковного искусства, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для студентов, обучающихся в вузе.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- <http://www.arthistory.ru/> - портал по истории изобразительного искусства
- <http://www.rus-ico.ru/> - «Словарь русских иконописцев XI-XVII веков»
- <http://www.icon-art.info/> - Христианское искусство