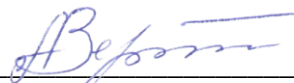

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проектор Пермской Духовной семинарии
по учебной работе Вертинский А.В.
«30» августа 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА»**

Профиль подготовки
«Православная теология»

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная

Пермь
2023

I. Организационно-методический раздел

1.1 Цель курса

Целью курса является подготовка специалистов-пастырей, способных компетентно формулировать и решать вопросы, связанные с областью христианского искусства, формирование устойчивого понимания христианского искусства, как богодуховного искусства, определившим его общемировую христианскую значимость.

1.2. Задачи курса

1) Формирование у обучающихся устойчивого представления о генезисе и многообразии видов христианского искусства; определение характерных черт исторических периодов христианского искусства, а также его общекультурной значимости и нравственного влияния на общество в целом и отдельную личность в частности;

2) Изучение основных положений учения Церкви об Образе и особенностях русского христианского религиозного искусства;

3) Освоение обучающимися понятийно-терминологического аппарата, общего навыка определения художественных направлений, школ, стилей; умение пользоваться настоящей областью знаний и умений в профессиональной деятельности;

4) Формировать у обучающихся навыки аналитической работы с первоисточниками и литературой по изучаемому предмету; закрепление способности определять особенности русского православного церковного и светского искусства в сравнении с западным католическим искусством; иконографических схем и программ, предметов и явлений христианского искусства.

В результате изучения курса учащийся должен:

Знать:

- догматические основания иконопочитания;
- основные закономерности хода истории церковного искусства его типологию, значение и предназначение

Уметь изложить этапы формирования вероучения Церкви о Священном образе и формирования изобразительного канонического языка Священного Образа

Владеть навыками самостоятельного анализа материалов, связанных со значением иконы, её изучением и историческим развитием; основной терминологией, сложившейся в ходе развития церковного литургического творчества в Церковном искусстве, навыками распознавания каноничности образов, составления иконографических программ храма.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате обучения дисциплины.

УК-5.1 Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия общества, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и Церковной истории, истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богословской и философской мысли.

УК-5.2 Умеет учитывать выявленную составляющую культурного разнообразия общества в своей профессиональной деятельности.

ОПК-5.1 Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, церковность, несводимость к философским и иным рациональным построениям.

ОПК-5.2 Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического богословия.

ОПК-5.3 Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспекта в богословии.

ОПК-5.5 Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа.

ПК-1.6 Обладает эрудицией в области специализации (литургики/ канонического права/ нравственного богословия/ др.).

II. Содержание курса

2.1. Тематический план курса

Тема	Наименование раздела (темы)	Всего часов	Аудиторные часы	Формы проведения аудиторных занятий			Самостоятельная работа
				Лекции	занятие Практич.	занятие групповое Класно-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Возникновение и становление церковного искусства							
1	Библейские основания церковного искусства. Свидетельства и суждения об искусстве раннехристианских писателей	8	2	2			6
2	Сюжеты и художественные особенности раннехристианского искусства	12	6	2		4	6
Раздел II. Преображение искусства в ранневизантийский период							
3	Учение об образе отцов церкви IV – VII вв.	12	6	2		4	6
4	Формирование круга сюжетов и символического языка христианского искусства. Памятники архитектуры и иконописи ранневизантийского периода	8	4			4	4
Раздел 3. Новое искусство постиконоборческого времени							
5	Иконоборческая ересь и 7 вселенский собор. Апологии Иоанна Дамаскина	10	6	2		4	4

6	Новое понимание церковного искусства в архитектуре и изобразительном искусстве после торжества православия. Символика храма	12	6	2		4	6
7	Стилистика и особенности памятников архитектуры и иконописи македонского и комниновского времени	10	6	2		4	4
	Итого за первый учебный период	70	34	10		24	36
Раздел 4. Византийская традиция XIII – XV вв.							
8	Связь исихазма с художественной культурой. Символика цвета и света в иконе	10	6	2		4	4
9	Литургическая и гимнографическая тематика в росписях и иконах. Житийная икона. Обзор иконографии	10	4			4	6
Раздел 5. Русское Церковное искусство XI - XV вв.							
10	Преемственность богословия и канона в русском искусстве. Византийские произведения – святыни русской земли. Развитие традиции в русском храмоздательстве и иконописи. Новгородские храмы, Феофан Грек.	12	8	2		6	4
11	Местные традиции в русской иконописи. Русские монастыри и искусство. Прп. Андрей Рублев, Дионисий.	14	8	2		4	6
Раздел 6. Пути русского искусства XVI – XXI вв.							
12	Богословие образа на московских соборах 16 -17 вв., послания об искусстве	8	2	2			6
13	Шатровая архитектура, Строгановская икона, оружейная палата, фрески Москвы.	6	2	2			4
14	Искусство синодального периода, увлечение западной живописью и возврат к самобытности. Реализм в иконописи, символика композиции и пространства в иконе	12	6	2		4	6
15	Богословие образа в 20 в. современное церковное искусство – общая проблематика.	12	8		4		4
	Итого за второй учебный период	84	44	12	4	22	40
ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ:		144	72	22	4	46	72

Вид контроля по семестрам: 4 – зачет с оценкой.

2.2. Рабочая программа курса

Раздел 1. Возникновение и становление церковного искусства

Тема 1. Библейские основания церковного искусства. Свидетельства и суждения об искусстве раннехристианских писателей

Человек как образ Божий и икона. Прещения Божии в Библии на изображения. Причины прещений. Ветхозаветный храм и изображения в нем. Медный змий. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете. Изображения, упоминаемые Спасителем, их значение. Тень апостола Петра. Апостол Павел об образе распятого Спасителя. Понятие о прекрасном в Новом Завете. Образы Священного Предания (Плат Авгаря, Туринская плащаница).

Оценка античного и христианского искусства в трудах христианских апологетов. *Татиан* - "Речь против эллинов". *Афинагор Афинский*. *Минуций Феликс*. *Тертуллиан* об искусстве и Церкви. Значение его высказываний для изучения древнейшего этапа церковного художественного творчества.

Тема 2. Сюжеты и художественные особенности раннехристианского искусства

Образы, аллегории и символы раннего Христианского искусства. ЦИ раннехристианского периода, первые храмы. Устройство и украшение Римских катакомб, мифологические, аллегорические, библейские, символные изображения и их значение, саркофаги и надгробия, предметы прикладного искусства. Художественные особенности античного искусства на примере Фаюмского портрета.

Раздел 2. Преображение искусства в ранневизантийский период

Тема 3. Учение об образе отцов церкви IV – VII вв.

Общая теория прекрасного св. отцов. Бог как художник и творец мира. «*Беседы на Шестоднев*», «*Толкование на псалмы*» свт. Василия Великого. Определение прекрасного по Василию Великому. Понятие гармонии. Василий Великий о целях христианского искусства. «*Слово на день мученика Варлаама*» свт. Василия Великого. Функция слова и изображения, их различие. Отличие красоты от доброты. «*Беседа о Духе Святом*» свт. Василия Великого. Учение Василия Великого о человеке как образе Божиим.

Влияние споров о Троице и Лице Иисуса Христа на формирование учения об образе. Охранительные решения Эльвирского Собора, упоминания о церковном искусстве в трудах отцов 4-5 вв, правила Трульского Собора.

Тема 4. Формирование круга сюжетов и символического языка христианского искусства. Памятники архитектуры и иконописи ранневизантийского периода.

Два основных течения в иконографии – эллинистическое (эстетический символизм) и сиро-палестинское (символический реализм). Энкаустические иконы.

Иконография праздников на предметах малой пластики (ампулы Монцы, резьба на кости), основные архитектурные типы храмов и их связь с античной Греко-римской традицией. Базилики Равенны и Салоник. Центрические храмы и купольные базилики. София константинопольская. Симфония Церкви и государства при императоре Юстиниане (527 – 565 гг.) – расцвет церковного искусства.

Строительство *собора св. Софии в Константинополе* (532 – 537 гг.). Первые иконы и мозаики VI в. *монастыря св. Екатерины на Синае*. *Римские мозаики IV – V вв.* *Мозаики Равенны V – VI вв.* *Солунские мозаики V – VII вв.* тематика и размещение изображений в византийских храмах разного типа. Особенности технологии и стилистики мозаик храмов Греции и Италии.

Раздел 3. Новое искусство постиконоборческого времени

Тема 5. Иконоборческая ересь и Седьмой вселенский собор. Апологии Иоанна Дамаскина

Исторические границы периода. Основные причины иконоборчества – политические, общественные, религиозные, характер и состав обвинений, гонения. Иконоборчество как христологическая ересь. Деяния 7-го Вселенского собора. Защитники иконопочитания, *преп. Иоанн Дамаскин*, как выразитель православной позиции. Апологетические труды прп. Иоанна Дамаскина, их значение и связь с традицией. Деятели второй части иконоборческого периода, торжество православия. Каролинговы книги и западный взгляд на искусство.

Тема 6. Новое понимание церковного искусства в архитектуре и изобразительном искусстве после торжества православия. Символика храма

Сложение крестовокупольного храма и его декорации. Храм как символ по проповеди патр. Фотия. Отражение символики храма в системе распределения сюжетов. Антикизирующие и аскетические направления в византийском искусстве на примере ключевых памятников архитектуры, иконописи и книжной графики.

Тема 7. Стилистика и особенности памятников архитектуры и иконописи македонского и комниновского времени

Отражение духовных движений в стилистике церковного искусства. Монументализм в монументальных памятниках и иконе. Ансамбли мозаик и фресок в кафеоликоне монастыря Осиос Лукас в Фокиде, в соборе Св. Софии в Охриде, в монастыре Неа Мони на Хиосе. Классицистическое направление в иконе и мозаике IX – X вв.: София Константинопольская и София Солунская. Мозаики Успенской церкви монастыря Дафни, Мозаики Палатинской капеллы в Палермо, соборов в Чефалу, Монреале и Торчелло на Сицилии, Сан-Марко в Венеции. «Динамический» стиль. «Позднекомниновский маньеризм», экспрессия и изысканность как крайности большого стиля. Фрески монастыря св. Иоанна Богослова на Патмосе, церквей Успения в Студенице, Вознесения в Милешеве и Троицы в Сопочанах (Сербия), церкви Перивлепты в Охриде. Возникновение особого типа житийных икон. Иконы мастерских крестоносцев (соединение западных и византийских традиций).

Раздел 4. Византийская традиция XIII – XV вв.

Тема 8. Связь исихазма с художественной культурой. Символика цвета и света в иконе

Аскетические и гуманистические настроения в византийской культуре. Влияние монашества на искусство своего времени. Понятие Божественного Света. Связь света с безмолвием. Споры о природе Фаворского Света. *Свт. Григорий Палама, XIV в.* Выражение Божественного света в иконе. Изображение в иконе материи, преображенной Божественным Светом. Действенность благодати в иконе, понятие и виды чудотворения икон. Цвет как символ, психологическая и богословская привязка цветовой символики. Художественные приемы выражающие исихастское понимание света в искусстве.

Тема 9. Литургическая и гимнографическая тематика в росписях и иконах. Житийная икона. Обзор иконографии

Искусство Палеологовского времени. Неомонументализм, экспрессивное и классицистическое направления на примере иконописи. Мозаики монастыря Хора (Кахрие-Джами) и храма Богородицы Паммакарistos (Фетхие-Джами). Изменения в системе декорации балканских и кипрских храмов. Закрепление эстетического идеала в основе художественного языка палеологовского искусства. Отражение литургического характера искусства в житийной иконографии.

Основные иконографические типы изображений Иисуса Христа, Богородицы, святых. Иконография праздников и страстного ряда, общие принципы иконографии. Иконографические образцы, категории иконографической классификации.

Раздел 5. Русское Церковное искусство XI - XV вв.

Тема 10. Преемственность богословия и канона в русском искусстве. Византийские произведения – святыни русской земли. Развитие традиции в русском храмоздательстве и иконописи. Новгородские храмы, Феофан Грек.

Миссионерское значение искусства в крещении Руси. Русские храмы как передовые образцы византийской культуры своего времени. Своеобразие русской архитектуры 11 – 13 вв. на примере новгородских храмов. Софийский собор в Киеве. Первые упоминания о русских иконописцах и иконах. Византизирующее и своеобразное в иконах домонгольской Руси. Татарское разорение XIII в. Сокращение каменного строительства. «Монументальный» стиль в иконах. Новое понимание храма, новгородская и московская архитектура 14 – 15 вв. балканское и византийское влияние на возрождение русского искусства. Фрески Феофана Грека в Новгороде, исихастское влияние на художественный язык фресок и икон.

Тема 11. Местные традиции в русской иконописи. Русские монастыри и искусство. Прп. Андрей Рублев, Дионисий

Формирование местных «иконописных школ», их особенности и общие тенденции. Причины различия местных иконописных традиций на Руси, особенности Новгородской, Псковской школы, Ростово-суздальские иконы и развитие Московской школы.

Каменные храмы и монастыри Москвы, влияние Троице-Сергиева монастыря, особенности творчества прп. Андрея Рублева и его известнейшие иконы, их богословский смысл и историческое значение. Расцвет разнообразия в каменном зодчестве и проблемы технологии, соборы Московского кремля, монастырские комплексы Ростова, Спасо-Прилуцкого монастыря и др. Творчество Дионисия, его работы в Успенском соборе Кремля и Ферапонтовом монастыре.

Раздел 6. Пути русского искусства XVI – XXI вв.

Тема 12. Богословие образа на московских соборах 16 -17 вв., послания об искусстве

Образ иконописца в деяниях «Стоглава». Проблема иконографии Бога-Отца. *«Вопрошение» царя Ивана IV собору об иконах. «Дело дьяка Висковатого». Иконы-притчи* и смешение жанров. Гимнографические и ветхозаветные аллегории в иконе. Образ иконописца в нравоучительных посланиях. Оправдание живоподобия и подмена канона эстетикой в посланиях Иосифа Владимирова и Симона Ушакова.

Тема 13. Шатровая архитектура, Строгановская икона, оружейная палата, фрески Москвы

Русское барокко, шатровые и бесстолпные церкви, декоративное убранство фасадов и интерьера. Убранство и ансамбль Новоиерусалимского монастыря, декоративность и бригадность фресок Костромы, Ярославля и др. Значение мастеров Оружейной палаты и Строгановских мастеров Москвы и Урала. Симон Ушаков и его последователи.

Тема 14. Искусство синодального периода, увлечение западной живописью и возврат к самобытности. Реализм в иконописи, символика композиции и пространства в иконе

Изменение религиозного сознания и его отражение в искусстве 18 в. Барокко и классицизм в архитектуре и живописи. Соединение народного начала с барочными влияниями. Мастерские Палеха, Мстеры, Холуя. Писание икон профессиональными художниками-академистами. Росписи Исаакиевского собора в Петербурге. Создание в Академии художеств «класса православного иконописания». Копирование западных картин на религиозные сюжеты. Александр Иванов, Федор Бруни. Нарастание интереса к национальным традициям. Церковно-археологические исследования И.М. Снегирева, Д.А. Ровинского, Ф.И. Буслаева. Сложение национально-романтического, неовизантийского, псевдорусского стиля. Мстерские мастера И.С. Чириков и В.П. Гурьянов. Внедрение стиля модерн в иконопись: В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. Росписи Владимирского собора в Киеве. Старообрядческие мастерские. Различия в символике пространства и понимании реализма в иконе и религиозной живописи.

Тема 15. Богословие образа в 20 в. современное церковное искусство – общая проблематика

Возрождение интереса к древней иконе в начале 20-го в., исследовательские работы Трубецкого, Флоренского. Русская икона в среде эмигрантов, Успенский и ин. Григорий, возрождение иконописной традиции в СТСЛ, труды мон. Иулиании. Советское искусствознание об иконе, Кондаков, Лазарев.

Современные тенденции в архитектуре, эклектика, гражданский стиль, модернизм. Использование современных технологий в росписи и мозаике, иконописная продукция «Софрино», современный Палех и местные школы.

III. Планы практических, классно-групповых занятий

3.1. Классно-групповое занятие №1: «Сюжеты и художественные особенности раннехристианского искусства»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Образы, аллегории и символы раннего христианского искусства.
2. Церковное искусство раннехристианского периода, первые храмы.
3. Устройство и украшение Римских катакомб, мифологические, аллегорические, библейские, символные изображения и их значение, саркофаги и надгробия, предметы прикладного искусства.
4. Художественные особенности античного искусства на примере Фаюмского портрета.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 1 - 3.
2. Учебный конспект по предмету. 2 часть, тема 5.

3.2. Классно-групповое занятие №2: «Учение об образе Отцов Церкви IV – VII вв.»

Рассмотрение вопросов занятия классно-групповым методом:

1. Общая теория прекрасного св. отцов. Бог как художник и творец мира.
2. «Беседы на Шестоднев», «Толкование на псалмы» свт. Василия Великого. Определение прекрасного по Василию Великому. Понятие гармонии. Василий Великий о целях христианского искусства. «Слово на день мученика Варлаама» свт. Василия Великого. Функция слова и изображения, их различие.
3. Отличие красоты от доброты. «Беседа о Духе Святом» свт. Василия Великого. Учение Василия Великого о человеке как образе Божиим.
4. Влияние споров о Троице и Лице Иисуса Христа на формирование учения об образе. Охранительные решения Эльвирского Собора, упоминания о церковном искусстве в трудах отцов 4-5 вв.,
5. Правила Трульского Собора.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви.
2. М.А. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению. Стр. 8-32
3. Учебный конспект по предмету 2 часть, тема 6,7.

3.3. Классно-групповое занятие №3: «Формирование круга сюжетов и символического языка христианского искусства. Памятники архитектуры и иконописи ранневизантийского периода»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Два основных течения в иконографии – эллинистическое (эстетический символизм) и сиро-палестинское (символический реализм). Энкаустические иконы. Иконография праздников на предметах малой пластики (ампулы Монцы, резьба на кости).
2. Основные архитектурные типы храмов и их связь с античной Греко-римской традицией. Базилики Равенны и Салоник.
3. Центрические храмы и купольные базилики.
4. София константинопольская. Симфония Церкви и государства при императоре Юстиниане (527 – 565 гг.) – расцвет церковного искусства. Строительство *собора св. Софии в Константинополе* (532 – 537 гг.).
5. Первые иконы и мозаики VI в. *монастыря св. Екатерины на Синае*. *Римские мозаики IV – V вв.* *Мозаики Равенны V – VI вв.* *Солунские мозаики V – VII вв.* Тематика и размещение изображений в византийских храмах разного типа.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 4-6
2. История иконописи. Стр. 41-47
3. Учебный конспект по предмету 2 часть, тема 8.

3.4. Классно-групповое занятие №4: «Иконоборческая ересь и Седьмой Вселенский собор. Апологии Иоанна Дамаскина»

Рассмотрение вопросов занятия классно-групповым методом:

1. Исторические границы периода. Основные причины иконоборчества – политические, общественные, религиозные, характер и состав обвинений, гонения.
2. Иконоборчество как христологическая ересь.
3. Деяния Седьмого Вселенского собора. Защитники иконопочитания.
4. Преподобный Иоанн Дамаскин как выразитель православной позиции. Апологетические труды прп. Иоанна Дамаскина, их значение и связь с традицией.
5. Деятели второй части иконоборческого периода, торжество православия. Каролинговы книги и западный взгляд на искусство.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 7-8
2. История иконописи. Стр. 48.
3. Алексеев С. Зримая истина.
4. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению. Стр. 34-60.
5. Учебный конспект по предмету 2 часть, тема 9.

3.5. Классно-групповое занятие №5: «Новое понимание церковного искусства в архитектуре и изобразительном искусстве после торжества Православия. Символика храма»

Рассмотрение вопросов занятия классно-групповым методом:

1. Сложение крестовокупольного храма и его декорации.
2. Храм как символ по проповеди Патриарха Фотия.
3. Отражение символики храма в системе распределения сюжетов.
4. Антикизирующие и аскетические направления в византийском искусстве на примере ключевых памятников архитектуры, иконописи и книжной графики.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 10
2. История иконописи. Стр. 49-50
3. Учебный конспект по предмету 2 часть, тема 10-11.
4. Зримая истина. Стр. 341.

3.6. Классно-групповое занятие №6: «стилистика и особенности памятников архитектуры и иконописи македонского и комниновского времени»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Отражение духовных движений в стилистике церковного искусства. Монументализм в монументальных памятниках и иконе.
2. Классицистическое направление в иконе и мозаике IX – X вв.
3. «Динамический» стиль. «Позднекомниновский маньеризм», экспрессия и изысканность как крайности большого стиля.
4. Возникновение особого типа житийных икон.
5. Иконы мастерских крестоносцев (соединение западных и византийских традиций).

Рекомендуемая литература:

1. История иконописи. Стр. 51-64.

2. Учебный конспект по предмету. 2 часть, тема 12.

3.7. Классно-групповое занятие №7: «Связь исихазма с художественной культурой.

Символика цвета и света в иконе»

Рассмотрение вопросов занятия классно-групповым методом:

1. Аскетические и гуманистические настроения в византийской культуре. Влияние монашества на искусство своего времени.
2. Понятие Божественного Света. Связь света с безмолвием. Споры о природе Фаворского Света. Свт. Григорий Палама.
3. Выражение Божественного света в иконе. Изображение в иконе материи, преображенной Божественным Светом.
4. Действенность благодати в иконе, понятие и виды чудотворения икон.
5. Цвет как символ, психологическая и богословская привязка цветовой символики.
6. Художественные приемы, выражающие исихастское понимание света в искусстве.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 11-12
2. История иконописи. Стр. 9-28, 76-92
3. Учебный конспект по предмету в двух частях. Ч. 1, тема 7, 8. ч. 2, тема 13.

3.8. Классно-групповое занятие №8: «Литургическая и гимнографическая тематика в росписях и иконах. Житийная икона. Обзор иконографии»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Искусство Палеологовского времени. Неомонументализм, экспрессивное и классицистическое направления на примере иконописи.
2. Изменения в системе декорации балканских и кипрских храмов.
3. Закрепление эстетического идеала в основе художественного языка палеологовского искусства. Отражение литургического характера искусства в житийной иконографии.
4. Основные иконографические типы изображений Иисуса Христа, Богородицы, святых.
5. Иконография праздников и страстного ряда, общие принципы иконографии.
6. Иконографические образцы, категории иконографической классификации.

Рекомендуемая литература:

1. Алексеев С. Зримая истина. Стр. 81-334.
2. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению.
3. Учебный конспект по предмету в двух частях. Ч. 1 тема 11-15, ч. 2 тема 13.

3.9. Классно-групповое занятие №9: «Новгородские храмы, Феофан Грек»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Новое понимание храма, новгородская и московская архитектура 14 – 15 вв.
2. Балканское и византийское влияние на возрождение русского искусства.
3. Фрески Феофана Грека в Новгороде, иконы храмов Московского княжества.
4. Исихастское влияние на художественный язык фресок и икон.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 12.
2. История иконописи. Стр. 135.
3. Учебный конспект по предмету 2 ч. Тема 16-17.

3.10. Классно-групповое занятие №10: «Прп. Андрей Рублев, Дионисий»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Каменные храмы и монастыри Москвы, влияние Троице-Сергиева монастыря,
2. Особенности творчества прп. Андрея Рублева и его известнейшие иконы, их богословский смысл и историческое значение.
3. Расцвет разнообразия в каменном зодчестве и проблемы технологии, соборы Московского кремля, монастырские комплексы Ростова, Спасо-Прилуцкого монастыря и др.
4. Творчество Дионисия, его работы в Успенском соборе Кремля и Ферапонтовом монастыре.

Рекомендуемая литература:

1. История иконописи. Стр. 143-154.
2. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению. Стр. 85-100.
3. Учебный конспект по предмету 2 ч. Тема 18-20.

3.11. Классно-групповое занятие №11: «Искусство синодального периода, увлечение западной живописью и возврат к самобытности. Реализм в иконописи, символика композиции и пространства в иконе»

Рассмотрение вопросов занятия методом комментируемого просмотра:

1. Изменение религиозного сознания и его отражение в искусстве XVIII в. Барокко и классицизм в архитектуре и живописи.

2. Мастерские Палеха, Мстеры, Холуя. Писание икон профессиональными художниками-академистами.
3. Росписи Исаакиевского собора в Петербурге. Создание в Академии художеств «класса православного иконописания». Копирование западных картин на религиозные сюжеты. Александр Иванов, Федор Бруни.
4. Нарастание интереса к национальным традициям. Сложение национально-романтического, неовизантийского, псевдорусского стиля.
5. Внедрение стиля модерн в иконопись: В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. Росписи Владимирского собора в Киеве. Старообрядческие мастерские.
6. Различия в символике пространства и понимании реализма в иконе и религиозной живописи.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 16.
2. История иконописи. Стр. 209-230.
3. Алексеев С. Зримая истина. Стр. 56.
4. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению. Стр.145-163.
5. Учебный конспект по предмету в двух частях. Ч. 1, тема 4-5. ч. 2, тема 22-23.

3.12. Практическое занятие №1: «Богословие образа в XX в. современное церковное искусство – общая проблематика»

Задание: каждому студенту выдается задание на примере репродукций произведений иконописцев и монументалистов 20 - 21 веков выделить стилистические предпочтения и богословскую основу ключевых направлений современного церковного искусства:

- а) работы иконописцев русского зарубежья середины 20 в.
- б) работы иконописцев в СССР 80-х и нач. 90-х гг.
- в) работы крупных мастерских и артелей конца 90-х - нач. 2000-х.
- г) работы написанные учащимися и выпускниками иконописного отделения Пермской Духовной семинарии.

Рекомендуемая литература:

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Гл. 17-18
2. История иконописи. Стр. 231-251
3. Учебный конспект по предмету в двух частях. Ч.1, тема 15. ч. 2, тема 25,26.

IV. Темы рефератов:

1. Библейская археология о еврейской культуре ветхозаветного периода.
2. Противоречия античной культуры на заре христианской эры.
3. Аллегии и символы раннехристианского искусства.
4. Феномен Константинополя как культурной столицы Византии.
5. Взаимосвязь богословия и искусства после иконоборческого периода.
6. Миссионерская роль византийского ЦИ.
7. Своеобразие Русского Церковного искусства 11- 13 вв.
8. Творчество великих иконописцев Руси 14 – 15 вв. как отражение духовных исканий времени.
9. Искусство Строгановских вотчин Прикамья.
10. Изменения в архитектуре синодального периода как возврат к церковности.
11. Анализ архитектурных особенностей храмов современной постройки в Пермском крае.

V. Темы курсовых работ:

1. Формирование учения об образе в Византии как отражение Христологических споров.
2. Православный храм как литургическое пространство.
3. Формирование особенностей художественного языка иконы и его связь с богословием.
4. Изменение роли и места иконы в православном богослужении и жизненном укладе Руси и Российской империи.

VI. Форма итогового контроля

После 4 семестра – зачет с оценкой

6.1. Перечень примерных контрольных вопросов к зачету по дисциплине «Теория и история церковного искусства»

1. Предпосылки иконопочитания в Ветхом Завете. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете.
2. Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве.
3. Взгляды на искусство отцов Церкви. Правила Трулльского собора касающиеся искусства.
4. Формирование византийской иконописной традиции в IV-VI вв. Основные иконографические изводы Спасителя,
5. Основные иконографические изводы Богоматери, ангелов и святых. Значение знака, атрибута.
6. Основные иконографические изводы икон двенадцатых праздников. Литургическое назначение иконы.
7. Иконоборчество. Преп. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. Преп. Феодор Студит в защиту иконопочитания. Характер искусства иконоборцев, отношение к искусству в Западной Церкви.
8. Седьмой Вселенский собор, его постановления. Православное понимание образа и его почитания. Торжество Православия.
9. Становление православной храмовой архитектурной традиции. Типы храмов Византии 6-12 вв. символика храма.
10. Система росписи интерьера восточно-христианского храма. Изменение системы декорации на примере храмов 6, 11-12, 14 вв.
11. Понятие иконописного канона. Византийские иконы 11 – 14 вв.
12. Преп. Алипий Печерский и формирование русского иконописного искусства в до-монгольский период.
13. Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. Феофан Грек.
14. Иконостас (история возникновения, ряды иконостаса, их богословский смысл).
15. Преп. Андрей Рублев. Пространство и время в церковном искусстве.
16. Дионисий. Цвет и свет в церковном искусстве.
17. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVI века. Значение аллегории и символа в искусстве.

18. Церковное искусство в XVII веке. Соотношение живоподобия и духовности.
19. Церковное искусство в Синодальный период. Сравнение иконы и картины.
20. Возрождение интереса к древней иконописной традиции в конце XIX - нач. XX в.
Богословские сочинения об иконе в XX в.
21. Церковное искусство в настоящее время в России, характеристика относительно традиции.

VII. Учебно-методическое обеспечение

7.1. Основная учебная литература по курсу: «История и теория Христианского искусства»

1. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Издательство Западно-европейского экзархата, 1989 (и другие издания).
2. История иконописи. М., 2002.
3. Алексеев С. Зримая истина. Энциклопедия православной иконы. СПб.: Нева.2003.
4. М.А. Ходаков. Хрестоматия по иконоведению. ПСТГУ. М. 2013 г.
5. Учебный конспект по предмету в двух частях. Диакон Г. Вихарев.

7.2. Дополнительная учебная литература по курсу: «История и теория Христианского искусства»

1. А.П. Голубцов. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., «Сатис», 1995.
2. А.Ф. Лосев. История античной эстетики. Ранняя классика. Т. I. Часть вторая. Введение в классический период античной эстетики. Глава I. Эстетика конечных числовых структур, древнее пифагорейство. Параграф 4. Канон Поликлета. М., 2000.
3. Алексеев С. «И слово стало плотью...». СПб.: «Сатисъ». 1998.
4. Алексеев С. «Образ воплотивший слово». СПб.: «Сатис». 1997.
5. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение.1993.
6. Басов Д. «Икона в Храме и вашем доме». ()
7. В.В. Бычков. Эстетика Отцов Церкви. Христианские апологеты II – III веков. Глава III. Религиозно-этическая доминанта художественной культуры.
8. В.Д. Сарабьянов. Георгиевская церковь в Старой Ладог. М., 2003. С. 3 – 95.
9. В.Д. Сарабьянов. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М., 2002.
10. Граф А.С. Уваров. Христианская символика. Символика древне-христианского периода. М., ПСТБИ, 2001. С. 1 – 206.
11. Дворжак М. Живопись катакомб начала христианского искусства. В кн. Очерки по искусству средневековья. СПб., 1934. С. 37 – 72.
12. Денисов Л. «История нерукотворенного образа Спасителя». СПб.: «Сатисъ». 2000.
13. Дионисий (митрополит). «Христианство и искусство». Варшава: 1935
14. Дмитриева. Краткая история искусства.

15. Догмат трех сот шестидесяти семи святых отец Седмаго Вселенского Собора, Никейского. О иконопочитании. Книга Правил святых Апостол, святых Соборов вселенских и поместных, и святых Отец. Издание Троице-Сергиевой Лавры, 1992.
16. Евфимий Чудовской. Вопросы и ответы по русской иконописи. В кн.: Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. Антология. М., 1993. С. 49 – 55.
17. Защитительное слово ко Вселенской Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон. // Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константинопольского. Минск, 2001. С. 102 – 111.
18. И.Б. Голубева, В.Д. Сарабьянов. Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. М., 2002. С. 3 – 79.
19. Икона. Секреты ремесла. М.: () 2000
20. Иулиания (монахиня). «Труд иконописца»
21. Как правильно обращаться с иконами. М.: «Благо». 2000.
22. Киево-Печерский патерик. Слово 4 (о приходе иконописцев к игумену Никону из Царьграда) и Слово 34 (о преподобном Спиридоне просвирнике и об Алимпии иконописце).
23. Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. (Статьи: Умозрение в красках; Два мира в древнерусской иконописи; Россия в ее иконе.) Новосибирск, 1991. (или другие издания).
24. Колпакова. История Византийской культуры. М: ()
25. Кондаков Н.П. «Иконография Богоматери». М.: «Паломник». 1999.
26. Крест в России. М., «Даниловский благовестник», 2004.
27. Кызласова И. Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России. М., Изд-во МГУ, 1985.
28. Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986.
29. Лазарев В. Н. Русская живопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
30. Лихачев. Великая Русь. Славяно-византийский свод. М.
31. Марк Минуций Феликс. Октавий. В кн.: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: «Жизнь с Богом», 1998. С. 545 – 590.
32. Н. Тальберг. История христианской Церкви. М., 1991. С. 174 – 182, 210 – 212.
33. Н.В. Покровский. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001. С. 13 – 554.
34. Н.В. Покровский. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 1999.
35. Н.М. Тарабукин. Смысл иконы. М., 1990. С. 75 – 96.
36. Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. М., 1998. Т. 1. С. 1 – 370. Т. 2. С. 1 – 438.

37. Н.П. Кондаков. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. М., 2001.
38. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М.:Изд. МП. 1983.
39. Богословие Образа. Икона и иконописцы. Антология. М., 2002. Первое и второе послания святого отца нашего Григория, папы Римского, к императору Льву Исаврянину "О святых иконах". (С. 7 – 20).
40. Православная икона. Канон и стиль. М.: Паломник. 1998.
41. Преп. Иосиф Волоцкий. Послание иконописцу и три «слова» о почитании святых икон. В кн.: Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. Антология. М., 1993.
42. Преп. Максим Грек. О святых иконах. В кн.: Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. Антология. М., 1993. С. 45 – 48.
43. Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры (Книга 4, глава 16. Об иконах). М., 1992. С. 143 – 144.
44. Преподобный Нил Синайский. Подвижнические письма. (Письмо епарху Олимпиодору). М., 2000. С. 476 – 477.
45. Припачкин И. А. «Иконография Господа Иисуса Христа». М.: «Паломник». 2001.
46. Прот. Александр Салтыков. Библейские основы иконопочитания. Мир Божий. Ежеквартальный журнал. М., 1997. № 1. С. 90-96
47. Прот. Александр Салтыков. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе 1551 года. Искусство Христианского мира, № 3. Москва, ПСТБИ, 1999. С. 32 – 51.
48. Прот. Александр Салтыков. Икона Святой Троицы преподобного Андрея иконописца (Рублева) и тринитарный догмат. Искусство Христианского мира, № 2. Москва, ПСТБИ, 1998. С. 18 – 27.
49. Прот. Александр Салтыков. Тертуллиан об искусстве и церковных художниках своего времени. Искусство Христианского мира, № 4. Москва, ПСТБИ, 2000. С. 5 – 15.
50. Салтыков А.А. Иконография "Троицы" Андрея Рублева / Древнерусское искусство XIV-XV веков. М., 1984, С. 77-85.
51. Салтыков А.А. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова / В сб.: Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (ТОДРЛ). М.-Л., 1974, т. 28.
52. Святитель Василий Великий. О Святом Духе к Амфилохию, епископу Иконийскому. Беседа 17. На день святого мученика Варлаама. В кн.: Творения свт. Василия Великого. СПб., изд-во П.П. Сойкина, 1911 (и другие издания).
53. Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Беседы (в трех томах). Гомилии 34, 35. М., 1994. Том второй. С. 83 – 103.
54. Свящ. Павел Флоренский. Избранные труды по искусству. (Статьи: Обратная перспектива; Иконостас; Храмовое действо как синтез искусств.) М., 1996. С. 9 – 215.

55. Симон Ушаков. Слово к люботщательному иконного писания. В кн.: *Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. Антология*. М., 1993. С. 56 – 60.
56. Стоглав. Собор бывший в Москве при Великом Государе Царе и Великом князе Иване Васильевиче в лето 7059. СПб., 2002. Главы 27. О святых иконах и о исправлении книжном. Глава 41, вопрос 1 и 7, Глава 43. Соборной ответ о живописцах и о честных иконах. СПб., 2002.
57. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть первая. Беседы на Шестоднев. Беседы на псалмы. М., 1845 г. (репринтное издание и другие издания).
58. Трубецкой Е. (князь) «Три очерка о русской иконе». Новосиb.: (). 1991.
59. Указ царя Алексея Михайловича о запрете на неискusное иконное художество (октябрь 1668 г.). В кн.: И.Е. Забелин. Материалы для истории русской иконописи // *Временник Имп. Московского общества истории и древностей российских*. Кн. 7. М., 1850.
60. Цеханская К. В. «Икона в жизни русского народа». М.: «Паломник». 1998.