

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

«УТВЕРЖДАЮ»

свещ. А.Н. Сафронов

*Проректор по учебной работе
свещ. А.Н. Сафронов
«21» июня 2024 г.*

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

Направление подготовки: 48.03.01 Теология
Направленность (профиль) подготовки: Православная теология

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная

Пермь 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история Церковного искусства» рассмотрена на заседании кафедры богословских и богослужебных дисциплин 23.05.02024 протокол № 7. Заведующий кафедрой кандидат богословия, священник Алексей Паркачев. Рабочая программа дисциплины «Теория и история Церковного искусства» предназначена для реализации основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 «Теология». Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01 «Теология», утвержденным Министерством науки и высшего образования РФ от 25 августа 2020 г. №1110 и основной образовательной программы подготовки бакалавров.

Организация-разработчик: Пермская духовная семинария.

Разработчик: диакон Вихарев Геннадий Владимирович, старший преподаватель.

I. Организационно-методический раздел

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина является обязательной для освоения; входит в состав обязательной части учебного плана образовательной программы. Изучается в 4 семестре.

Дисциплинами, на которых осуществляется предварительная подготовка обучающихся, являются: «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», «История Древней Церкви», «Литургика», «Всеобщая история».

1.2. Цель дисциплины

Сформировать у студентов общепрофессиональные компетенции, необходимые для профессиональной деятельности, представление об основных этапах развития истории церковного искусства, историческом своеобразии его школ и направлений.

1.3. Задачи дисциплины

1. Изучить основные подходы к изучению православного искусства и сообщить сведения об исторических этапах развития литературы по истории искусства.
2. Охарактеризовать этапы истории православного искусства.
3. Показать принципы отражения богословских концепций в художественных особенностях исторических направлений православного искусства.
4. Научиться самостоятельно анализировать динамику развития художественных направлений православного искусства.

1.4. Компетенция(и) обучающегося, формируемые в результате обучения по дисциплине.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического знания и его связь с религиозной традицией	ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, церковность, несводимость к философским и иным рациональным построениям.	Знать: основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной науке. Уметь: определять и проследивать взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные эпохи. Владеть: навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией.
	ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического богословия.	Знать: основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Уметь: проследивать динамику развития отдельных художественных течений. Владеть: навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания, в том числе при решении социально-практических задач в профессиональной сфере.

	ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспекта в богословии.	Знать: библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Уметь: определять богословскую составляющую при анализе памятников истории искусства. Владеть: историей богослужебной традиции Русской Церкви
	ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа.	Знать: этапы экспертного анализа произведений искусства. Уметь: представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Владеть: навыками практической работы с произведениями церковного искусства.

1.5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий применяются:

- презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
- доступ в онлайн-режиме в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- доступ в электронную информационно-образовательную среду семинарии.

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в личных кабинетах обучающихся.

1.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, семинарских (практических) занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основное оборудование: учебные столы и стулья, стол-кафедра преподавателя с компьютером, веб-камера, мультимедийный проектор с проекционным экраном, меловая доска, шкафы для хранения учебной литературы и наглядных пособий, наглядные пособия.

1.7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины.

В рамках преподавания дисциплины наряду с лекционно-семинарской системой применяются следующие образовательные технологии:

- обращение к мультимедийным образовательным и информационным порталам (определяется содержанием дисциплины);
- открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии по разделам дисциплины и отдельным тематическим рубрикам её содержания;
- прикладные мастер-классы для совершенствования конкретных и специализированных навыков;
- деловые игры, работа с кейсами;
- различные формы интерактивной работы по принципу викторины и интеллектуального конкурса;
- студенческие дебаты;
- анализ источников информации;
- доклады, «мозговой штурм» и проектная деятельность студентов;
- просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных для преподавательских целей квалифицированными профессионалами в области профессионального знания.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Тематический план курса

Тема	Наименование раздела (темы)	Всего часов	Аудиторные часы	Формы проведения аудиторных занятий		Самостоятельная работа
				Лекции	Практич. занятие	
1	2	3	4	5	6	7
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	8	4	0	4	4
Раздел II. Преобразование искусства в ранневизантийский период						
3	Учение об образе отцов церкви IV–VII вв.	10	4	0	4	6
4	Формирование круга сюжетов и символического языка христианского искусства. Памятники архитектуры и иконописи ранневизантийского периода	10	4	2	4	6
Раздел 3. Новое искусство постиконоборческого времени						
5	Иконоборческая ересь и 7 вселенский собор. Апологии Иоанна Дамаскина	10	4	0	6	6
6	Новое понимание церковного искусства в архитектуре и изобразительном искусстве после торжества православия. Символика храма	8	4	2	4	4
7	Стилистика и особенности памятников архитектуры и иконописи македонского и комниновского времени	8	4	2	2	4
Раздел 4. Византийская традиция XIII – XV вв.						
8	Связь исихазма с художественной культурой. Символика цвета и света в иконе	10	4	2	2	6
9	Литургическая и гимнографическая тематика в росписях и иконах. Житийная икона. Обзор иконографии	10	6	2	4	4
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.	10	6	2		4
Раздел 6. Пути русского искусства XVI – XXI вв.						
12	Богословие образа на московских соборах XVI-XVII вв., послания об искусстве	8	4	2	2	4
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	10	6	2	4	4
15	Богословие образа в XX в. современное церковное искусство – общая проблематика.	10	4	2	2	6
ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ:		144	72	24	48	72

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. Церкви раннехристианского периода, первые храмы. Устройство и украшение Римских катакомб, мифологические, аллегорические, библийские, символичные 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 IV-V 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 и догмат об иконопочитании. 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. Формирование символики композиции, понимание пространства и времени, значение золота в византийском искусстве.

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 кафоликоне 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 Милешево 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 крестово-купольные храмы как передовые образцы византийской культуры своего времени. Своеобразие русской архитектуры XI – XIII 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 XIV – XV 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 Владимировича 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. Храм Христа Спасителя в Москве как крупнейший образец неорусского стиля. 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 XX в. современное церковное искусство – общая проблематика.

Возрождение интереса к древней иконе в начале XX 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.

2.3. Темы и вопросы для практических занятий

В ходе практических занятий обучающиеся работают с текстами рекомендованных учебных пособий и дополнительными источниками информации для повторения, освоения и закрепления нового материала. По темам учебной дисциплины, осваиваемым обучающимися самостоятельно, проводятся онлайн-консультации (электронная почта, система ЭИОС Пермской духовной семинарии). Применяется лекционно-семинарская система занятий.

Средствами текущего контроля выступают

- устно-письменные сообщения, включающие презентацию и доклад на рекомендованную тему,
- коллоквиумы,
- написание эссе.

Тема: Сюжеты и художественные особенности раннехристианского искусства.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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

Тема: Учение об образе Отцов Церкви IV – VII вв.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

Тема: Иконоборческая ересь и Седьмой Вселенский собор. Апологии Иоанна Дамаскина.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

Тема: Новое понимание церковного искусства в архитектуре и изобразительном искусстве после торжества Православия. Символика храма.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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).

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1. Новое понимание храма, новгородская и московская архитектура XIV – XV 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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

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.

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

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1. Возрождение интереса к древней иконе в начале 20-го в., исследовательские работы Трубецкого, Флоренского. Русская икона в среде эмигрантов, Успенский и ин. Григорий,
2. Возрождение иконописной традиции в СТСЛ, труды мон. Иулиании.
3. Советское искусствознание об иконе, Кондаков, Лазарев.
4. Современные тенденции в архитектуре, эклектика, гражданский стиль, модернизм.
5. Использование современных технологий в росписи и мозаике, иконописная продукция «Софрино», современный Палех и местные школы.

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях:

«Отлично»: обучающийся демонстрирует глубокое и всестороннее усвоение материала программы дисциплины; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; владеет понятийным аппаратом и правильно формулирует определения; демонстрирует знания учебной и научной литературы, в том числе дополнительной; формулирует собственные выводы по излагаемому материалу. Выступление (доклад, защита работы) логически и последовательно выстроено, легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы обучающийся дает развернутые, полные ответы, демонстрируя полноту владения представленным материалом.

«Хорошо»: обучающийся демонстрирует знание материала программы дисциплины; демонстрирует знание основных теоретических понятий; последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал; ориентируется в учебной и научной литературе; формулирует обоснованные выводы по излагаемому материалу. Выступление (доклад, защита работы) логически корректно выстроено, но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Не в полном объеме раскрыто содержание темы (вопроса).

«Удовлетворительно»: обучающийся демонстрирует общее знание материала программы дисциплины и общее владение понятийным аппаратом дисциплины; способен формулировать ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; знает основную учебную литературу по программе дисциплины. Выступление (доклад, защита работы) не выстроено логически и последовательно, выводы не аргументированы, сложны для понимания и восприятия. Не в полном объеме раскрыто содержание темы (вопроса).

«Неудовлетворительно»: обучающийся не знает значительной части материала программы дисциплины; не владеет понятийным аппаратом рассматриваемой темы (вопроса); допускает значительное количество ошибок при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по излагаемому материалу. Выступление краткое, неглубокое, поверхностное.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе. Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия и контактная работа с преподавателем.

Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть материалом дисциплины, определить сложные содержательные аспекты, освоить практику до уровня навыков и умений.

Самостоятельная работа предполагает закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях; самостоятельное освоение тем, предусмотренных программой учебной дисциплины; совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет; самоконтроль освоения программы дисциплины.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и могут быть учтены при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. При проведении текущего контроля успеваемости применяются оценочные материалы, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ

4.1. Основная учебная литература по курсу:

Алексеев С.В. Зримая истина: энциклопедия православной иконы. М., 2017. 284 с.

Прямкова Н.А., Сорокина Л.И. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура: уч. пособие. Липецк: Изд-во Липецкого гос. пед. ун-та им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. 176 с. Режим доступа: по подписке. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693698>.

Ходаков М.А. Хрестоматия по иконоведению. М.: ПСТГУ, 2023. 176 с.

4.2. Дополнительная учебная, научная и научно-просветительская литература

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.

Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991. (или другие издания).

Колпакова Г.С. История Византии. Ранний и средний периоды. М.: Азбука, 2004. 528 с.

Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры (Книга 4, глава 16. Об иконах). М., 1992. С. 143 – 144.

Святитель Василий Великий. О Святом Духе к Амфилохию, епископу Иконийскому. Беседа 17. На день святого мученика Варлаама. В кн.: Творения свт. Василия Великого. СПб., 1911 (и другие издания).

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Беседы (в трех томах). Гомилии 34, 35. М., 1994. Том второй. С. 83 – 103.

Свящ. Павел Флоренский. Избранные труды по искусству. М., 1996. С. 9 – 215.

Цеханская К.В. Икона в жизни русского народа. М.: Паломник, 1998.

Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. СПб.: Изд-во Даръ, 2008.

4.3. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. URL: <https://elibrary.ru/defaultx.asp?/>.

2. Научный богословский портал «Богослов.ру». URL: www.bogoslov.ru.

3. Православная энциклопедия. URL: www.pravenc.ru.

4. Православный портал «Азбука веры». URL: <https://azbyka.ru>.

5. ФОРМА И СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. Формат проведения – устно-письменный или тестовый.

5.1. Критерии оценивания планируемых результатов обучения

Код компетенции (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов
ОПК-5.1	Знать: основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной науке. Уметь: определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные эпохи. Владеть: навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией.	Неудовлетворительно Не знает основные подходы к изучению истории православного искусства. Не умеет определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного процесса. Не владеет навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией. Удовлетворительно Знает некоторые подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной науке. Умеет определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в некоторые эпохи. Владеет слабо навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией. Хорошо Знает основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной науке. Умеет определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные эпохи. Владеет навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией. Отлично Знает основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной науке. Умеет определять и проследить взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные эпохи. Владеет навыками атрибуционного анализа произведений искусства на основе знания

		сущностных характеристик богословия, связи с религиозной традицией.
ОПК-5.2	Знать: основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Уметь: проследить динамику развития отдельных художественных течений. Владеть: навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания, в том числе при решении социально-практических задач в профессиональной сфере.	Неудовлетворительно Не знает основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Не умеет проследить динамику развития отдельных художественных течений. Не владеет навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания. Удовлетворительно Знает некоторые исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Умеет проследить динамику развития некоторых художественных течений. Владеет слабо навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания, в том числе при решении социально-практических задач в профессиональной сфере. Хорошо Знает основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Умеет проследить динамику развития отдельных художественных течений. Владеет навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания, в том числе при решении социально-практических задач в профессиональной сфере. Отлично Знает основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства. Умеет проследить динамику развития отдельных художественных течений. Владеет навыками анализа художественных особенностей произведений и определения времени их создания, в том числе при решении социально-практических задач в профессиональной сфере.
ОПК-5.3	Знать: библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Уметь: определять богословскую составляющую при анализе памятников истории искусства. Владеть: историей	Неудовлетворительно Не знает библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Не умеет определять богословскую составляющую при анализе памятников истории искусства. Не владеет историей богослужебной традиции Русской Церкви. Удовлетворительно Знает библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Умеет определять богословскую

	богослужебной традиции Русской Церкви.	составляющую при анализе некоторых памятников истории искусства. Владеет слабо историей богослужебной традиции Русской Церкви. Хорошо Знает библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Умеет определять богословскую составляющую при анализе памятников истории искусства. Владеет историей богослужебной традиции Русской Церкви. Отлично Знает библейскую историю и художественные особенности наиболее значимых памятников искусства. Умеет определять богословскую составляющую при анализе памятников истории искусства. Владеет историей богослужебной традиции Русской Церкви.
ОПК-5.5	Знать: этапы экспертного анализа произведений искусства. Уметь: представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Владеть: навыками практической работы с произведениями церковного искусства.	Неудовлетворительно Не знает этапы экспертного анализа произведений искусства. Не умеет представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Не владеет навыками практической работы с произведениями церковного искусства. Удовлетворительно Знает некоторые этапы экспертного анализа произведений искусства. Умеет представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Владеет слабо навыками практической работы с произведениями церковного искусства. Хорошо Знает этапы экспертного анализа произведений искусства. Умеет представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Владеет навыками практической работы с произведениями церковного искусства. Отлично Знает этапы экспертного анализа произведений искусства. Умеет представлять результаты научных исследований в области истории искусства. Владеет навыками практической работы с произведениями церковного искусства.

5.2. Критерии оценивания ответов студентов дифференцированном зачете (зачете с оценкой).

Оценка выставляется по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» ставится в случае: ответы на поставленные вопросы билета излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Всесторонне и глубоко раскрываются теория и практика изучаемой дисциплины. Показано владение понятийным аппаратом, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросах проблематики.

Оценка «хорошо» ставится в случае: ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Студент демонстрирует уверенные знания, умения и навыки в изучаемой дисциплине. При ответе могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью дополнительных вопросов.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае: допускаются нарушения в последовательности изложения ответов на вопросы. Теоретические вопросы, отражающие основные теории, учения и концепции в изучаемой области знаний, раскрываются не точно и не в полном объёме. Демонстрируются поверхностные знания практических вопросов, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать стандартные профессиональные задачи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания только с помощью дополнительных вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: содержание ответов излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний, умений и навыков; не раскрывается содержание теории и практики осваиваемой дисциплины для последующей профессиональной деятельности в области теологии.

На основании содержания тем и примерного перечня вопросов промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются типовые оценочные задания, являющиеся частью фонда оценочных средств образовательной программы 48.03.01 Теология (профиль/направленность: Православная теология).

Примерный перечень вопросов по дисциплине.

Предпосылки иконопочитания в Ветхом Завете. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете.

Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве.

Взгляды на искусство отцов Церкви. Правила Трулльского собора касающиеся искусства.

Формирование византийской иконописной традиции в IV-VI вв. Основные иконографические изводы Спасителя,

Иконоборчество. Преп. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. Преп. Феодор Студит в защиту иконопочитания. Характер искусства иконоборцев, отношение к искусству в Западной Церкви.

Седьмой Вселенский собор, его постановления. Православное понимание образа и его почитания. Торжество Православия. Молитвенное почитание икон. Понятие о чудотворении иконы.

Становление православной храмовой архитектурной традиции. Типы храмов Византии 6-12 вв. символика храма.

Основные иконографические изводы Богоматери, ангелов и святых. Использование знака, атрибута, жеста.

Система росписи интерьера восточно-христианского храма. Изменение системы декорации на примере храмов 6, 11-12, 14 вв.

Основные иконографические изводы икон двенадцатых праздников. Литургическое назначение иконы.

Понятие иконописного канона. Знаменитые византийские иконы 11 – 14 вв.

Преп. Алипий Печерский и формирование русского иконописного искусства в XI - XIII вв. Особенности древнерусской храмовой архитектуры.

Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. Феофан Грек.

Иконостас (история возникновения, ряды иконостаса, их богословский смысл).

Преп. Андрей Рублев. Пространство и время в церковном искусстве.

Мастер Дионисий. Цвет и свет в церковном искусстве.

Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVI века. Значение аллегии и символа в искусстве.

Церковное искусство в XVII веке. Соотношение живоподобия и духовности.

Церковное искусство в Синодальный период. Сравнение иконы и картины.

Возрождение интереса к древней иконописной традиции в конце XIX - нач. XX в. Богословские сочинения об иконе в XX в. Основные материалы для создания иконы.

Церковное искусство в настоящее время в России, характеристика относительно традиции. Сохранение и реставрация памятников Церковного искусства.

5.3. Типовые оценочные задания по дисциплине.

Задание закрытого типа на установление последовательности.

1. Укажите последовательность становления понятия о символике храма.

А. Катакомбные храмы Рима.

Б. Иерархия в устройстве Скинии.

В. Космология в крестово-купольном храме.

Г. Церемониальное пространство базилики.

2. Расставьте в правильном порядке события.

А. Иконоборческий собор.

Б. Торжество Православия.

В. Седьмой Вселенский Собор.

Задание закрытого типа на установление соответствия.

3. Сопоставьте утверждения и богословские обоснования.

А. Неизобразимость Бога до вочеловечения. Б. Изобразимость Бога в Лице Иисуса Христа. В. Почитание образа Спасителя, Богородицы и святых.	1. Догмат о Боговоплощении. 2. Догмат об Иконопочитании 3. Вторая заповедь Декалога. 4. История о Нерукотворном Образе.

4. Сопоставьте понятия. Какой образ Богородицы связывают с житием?

А. Иоанна Дамаскина. Б. Апостола Луки.	1. Умиления. 2. Дамасская. 3. Троеручица.

5. Сопоставьте периоды истории церковного искусства и их особенности.

А. Ветхозаветный. Б. Раннехристианский. В. Палеологовский.	1. Аллегоричность христианского искусства. 2. Один истинный храм. 3. Поиск стиля. 4. Стремление передать в иконе нетварный свет.

6. Сопоставьте персоналии деятелей середины XX века и их роль.

А. Инок Григорий Круг. Б. Леонид Александрович Успенский. В. Протоиерей Сергей Булгаков.	А1. Наиболее известный исследователь и автор трудов по богословию иконы. 2. Самобытный художник-иконописец. 3. Автор богословских трудов, затрагивавших темы церковного искусства. 4. Потивник церковного искусства.

Задания комбинированного типа с выбором одного/нескольких правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

7. Самой распространенной аллегорией Иисуса Христа в раннем христианском искусстве был:

1. Агнец.
2. Крест.
3. Добрый Пастырь.

Задание открытого типа с развернутым ответом/ задача.

8. На основании каких богословский аргументов на «Стоглавом» Соборе 1551 г. было запрещено изображение Бога Отца?