

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Пермская духовная семинария Пермской Епархии Русской Православной
Церкви»

УТВЕРЖДАЮ

Согласовано решением
Ученого Совета ПДС.
Протокол № 5
от 30 августа 2023 г.

Митрополит Пермский и Кунгурский
Ректор Пермской духовной семинарии
« _____ » _____ 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины
“История древнерусского искусства (X-XVII)”
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»**

форма обучения: очная

Пермь 2023

Составитель рабочей программы:

Пак Александр Георгиевич, преподаватель иконописного отделения Пермской духовной семинарии.

Рабочая программа дисциплины «История древнерусского искусства (X-XVII)» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История древнерусского искусства (X-XVII)» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец». Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с древнерусским искусством, выявляет его связь с христианской культурой в целом и русским церковным искусством, в частности, получают представление об общей картине развития древнерусского искусства во всем разнообразии его видов; актуализирует возможности практики применения техники русского искусства в профессиональной деятельности иконописцев. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о древнерусском искусстве, осваивают основные термины и понятия, виды произведений, их особенности и значение в истории культуры; на примере наиболее значительных памятников, рассматриваемых в хронологическом порядке, знакомятся с основными типами древнерусской архитектуры, этапами ее развития, техническими и художественными особенностями; особенностями монументальной живописи и иконописи (стили, символика, техника письма) в различные исторические эпохи; особенностями древнерусской книжной миниатюры в различные исторические эпохи; учатся определять время и место создания произведений (архитектура, живопись, прикладное искусство); учатся понимать и объяснять связи художественных и иконографических особенностей произведений изобразительного искусства с литургическими текстами и практикой, определять особенности программы и системы монументальных росписей, датировать их, объяснять их роль в создании художественного облика памятника; отличать подлинное произведение и более поздние повторения, дополнения; овладевают основными методами стилистического и иконографического анализа древнерусского искусства; методологией исследования древнерусского архитектуры и живописи в контексте церковного искусства; получают навыки освоения научной литературы по древнерусскому искусству, навыки поиска по справочной литературе для идентификации, атрибуции художественных произведений,

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса «История древнерусского искусства (X-XVII)» является изучение истории становления и наиболее значительные явления в отечественной традиции устройства храма и его убранства, включая монументальную живопись, иконы и богослужебную утварь и книги, формирование у студентов профессиональных навыков стилистического и иконографического анализа памятников.

Задачи курса:

1. Освоение знаний по древнерусской архитектуре, живописи, прикладному искусству в контексте истории христианской Церкви;
2. Изучение основных памятников древнерусской архитектуры, монументальной живописи и иконописи, их технических и художественных особенностей;
3. Развитие художественного вкуса посредством постижения общей картины развития древнерусского искусства во всем разнообразии его видов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: основные памятники древнерусского искусства – архитектуры, монументальной живописи и иконописи; основные исторические периоды развития древнерусского искусства; основные типы русской средневековой архитектуры, этапы ее развития, технические и художественные особенности, особенности монументальной живописи и иконописи (стили, символика) в различные исторические эпохи; закономерности развития и смены художественных этапов искусства средневековой Руси;

Уметь: определять время и место создания произведений (архитектура, живопись, прикладное искусство), выявлять их стилистические особенности; определять особенности программы и системы монументальных росписей; объяснять особенности художественного своеобразия произведений иконописи и их иконографическое содержание.

Владеть: основными методами стилистического и иконографического анализа русской средневековой архитектуры и живописи в контексте церковного искусства; пониманием взаимосвязи искусства средневековой Руси и искусства Византии, церковного искусства западноевропейского и славянского мира; целостным представлением о развитии искусства средневековой Руси как неотъемлемого компонента истории христианской Церкви.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, в рамках общецерковных требований, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История древнерусского искусства (X-XVII)» относится к модулю «История церковного искусства» Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин и/или практики – «Истории византийского искусства», «Музейная практика».

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины, необходимо, как предшествующее.

Дисциплина «История древнерусского искусства (X-XVII)» является базовой дисциплиной для последующего изучения следующих дисциплин – «История русского церковного искусства (XVII-XXI)», «Иконописание», «Христианская иконография», «Богословие иконы».

3.3. Дисциплина «История древнерусского искусства (X-XVI)» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками «Иконописание», «Копийная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 64 академических часов (2 часа в неделю), дисциплина преподаётся в 3 и 4 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: (*устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование и др.*) и **промежуточная аттестация** в форме: *зачета*.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекцион - ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе- тенции	
1.	Модуль 1. Искусство Киевской Руси X - 1 трети XII вв.	3	6	10	16	ОК-2	
2.	Тема 1.1. Периодизация древнерусского искусства. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси X -1 трети XII в.	3	4	8	10	ПК-3	устный опрос тестирован ие
3.	Тема 1.2. Древнейшие русские иконы, книги и предметы церковного убранства	3	2	2	6	ПК-3	устный опрос

							тестирован ие
4.	Модуль 2. Искусство Руси периода феодальной раздробленности	3	6	10	16	ОК-2 ПК-3	
5.	Тема 2.1. Архитектура и монументальная живопись XII - 1 трети XIII в.	3	2	8	10	ОК-2 ПК-3	устный опрос письменная контрольна я работа
6.	Тема 2.2. Иконы XII - 1 трети XIII в.	3	2	2	4	ОК-2 ПК-3	устный опрос
7.	Тема 2.3. Монголо-татарское нашествие. Контрольное занятие по итогам семестра.	3	2		2	ОК-2 ПК-3	тестирован ие
8.	Всего часов в 3 семестре:	3	12	20	32		
9.	Модуль 3. Искусство периода полицентричности Древнерусского государства	4	6	14	20	ОК-2 ПК-3	
10.	Тема 3.1. Искусство центров Древней Руси после татарского нашествия. к.XIII-н. XIV вв. Архитектура, монументальная живопись, иконы	4	2	2	4	ОК-2	устный опрос,
11.	Тема 3.2. Архитектура и монументальная живопись XIV-XV вв.	4	2	8	10	ОК-2 ПК-3	письменная контрольна я работа
12.	Тема 3.3. Иконы XIV- первой половины XV вв.	4	2	2	4	ПК-3	устный опрос
13.	Модуль 4. Искусство периода централизованного Русского государства	4	6	6	12	ПК-3	
14.	Тема 4.1. Архитектурные ансамбли Московского Кремля и русских монастырей	4	2	2	4	ОК-2	устный опрос
15.	Тема 4.2. Монументальная живопись второй половины XV-XVII вв.	4	2	4	6	ОК-2	устный опрос
16.	Тема 4.3. Иконы, прикладное искусство второй половины XV-XVII вв.	4	2	2	4	ПК-3	устный опрос, тестирован ие
17.	Итого во 4 семестре		12	20	32		
18.	Зачет	4				ОК-2 ПК-3	

19.	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		24	40	64		
-----	-----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--	--

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. Искусство Киевской Руси X - начала XIII вв.

Тема 1.1. Периодизация древнерусского искусства. Архитектура и монументальная живопись Киевской Руси X - 1 трети XII в.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Понятие Древнерусское искусство. Основные исторические периоды развития искусства Древней Руси, их соотношение с периодизацией византийского искусства.

Занятие 2. Форма проведения: лекция.

Традиции и принципы деревянного строительства на Руси, их сохранение на протяжении всей русской истории. Начало каменного зодчества на Руси, восприятие языка византийского искусства. Десятинная ц. в Киеве (989-996). Архитектурная типология и техника по данным археологии. Варианты реконструкции.

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Строительство князей Мстислава Владимировича и Ярослава Владимировича Мудрого. Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1030-1040-е), Софийские соборы в Киеве (1037-1040-е) Новгороде (1045-1050-е) и Полоцке (сер. XI в.). Типология, особенности объемно-пространственной композиции. Своеобразие русских крестовокупольных храмов конца X - первой половины XI в. (масштабы построек, крестчатые столпы, устройство хор, многоглавие, техника кладки, наружный декор).

Занятие 4. Форма проведения: практическое занятие.

Архитектура Киевская Русь периода Ярославичей (вторая половина XI в.). Киевское зодчество: Успенский собор (1073-1075) и Троицкая надвратная ц. Киево-Печерского монастыря(1106-1108), Михайловский собор Выдубицкого монастыря (1070-1088), ц. Спаса-Преображения на Берестове (1113-1135). Новгородское зодчество: Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119-1130), собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117-1122гг), Никольский собор на Ярославовом дворе. Типология: уменьшение размеров, устройство хор, позакомарное покрытие, одноглавие, художественные принципы оформления фасадов. Высокий уровень развития строительного искусства.

Занятие 5. Форма проведения: практическое занятие.

Мозаики и фрески Софии Киевской (ок. 1037). Византийская система росписи, примененная в интерьере многоглавого пятинефного храма с приделами в боковых апсидах, крестчатыми столпами и обширными хорами, на которые ведут парадные лестницы. Монументальная живопись Киева (Михайловский собор Выдубицкого монастыря конца XI в., Златоверхий собор Михайловского монастыря (ок. 1112)

Занятие 6. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись Великого Новгорода: Софийский собор (роспись Мартириевской паперти посл. четверть XI, фрески просветных арок алтаря и барабана (1109), Никольский собор на Ярославовом Дворище (ок. 1120). Георгиевский собор Юрьева монастыря (ок. 1130), Рождественский собор Антониева монастыря (1125). Стилистика Причины фрагментарной сохранности стенописи.

Тема 1.2. Древнейшие русские миниатюры, иконы и предметы церковного убранства XI в.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Самобытность ранней русской миниатюры (Остромирово Евангелие 1056-1057 (РНБ), , Изборник Святослава 1073 (ГИМ), Молитвенник Гертруды 1078-1086 (Муниципальный музей г. Чивидале, Италия, Мстиславова Евангелие между 1103-1117 гг. (ГИМ, Син. 1203), Юрьевское Евангелие между 1119-1128 гг. (ГИМ, Син. 1003)). Русские иконы XI в.: Святые Петр и Павел сер. XI в. Новгородский музей-заповедник; Богоматерь с Младенцем, Георгий Победоносец 2 п. XI в. Успенский собор Московского Кремля. Кратеры и сионы XI-XII вв. из Софийского собора в Новгороде. Изменение стилистики в миниатюрах начала XII в. в сравнении с памятниками XI века. Уникальность русских памятников.

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Русское осмысление византийской традиции поздне-македонского и ранне-комниновского периода. Сравнение отечественных памятников с византийскими. В оформлении книг: размер кодекса, шрифт и расположение текста, "выходные" миниатюры, заставки, буквицы, концовки; в стенописи и иконах: постановка фигур, пропорциональный строй, построение композиции, пластика фигур, система моделировки одежд, трактовка ликов.

Модуль 2. Искусство Руси периода феодальной раздробленности.

Тема 2.1. Архитектура и монументальная живопись XII - 1 трети XIII в.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Архитектура юго-западных русских земель: Киева (Кирилловская ц.), Чернигова (Борисоглебский собор, Успенский собор Елецкого монастыря, ц. Параскевы Пятницы), Спасский собор Евфросиниева монастыря в Полоцке, ц. Архангела Михаила в Смоленске.

Своеобразие памятников юго-западных земель Руси: Чернигова, Смоленска, Полоцка.

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Архитектура северо-восточных земель Руси середины XII - 1 трети XIII в.: Великого Новгорода (Успенский собор и ц. Св. Георгия в Старой Ладогe, ц. Спаса на Нередице, ц. Параскевы Пятницы на Ярославовом дворище, ц. Успения Богоматери на Пeryни), Пскова (Иoанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря), Владимиро-Суздальского княжества (Спасский собор в Переславле Залесском, ц. Бориса и

Глеба в Кидекше, Успенский собор в Боголюбове, ц. Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире, Рождественский собор в Суздале, Георгиевский собор в Юрьев-Польском)

Преломление византийской традиции Комниновского периода в архитектуре русских княжеств. Византийская традиция и западные влияния, Своеобразие памятников северо-восточных земель Руси. Развитие типологии крестово-купольного храма: шестистолпный, с хорами над нартексом; четырехстолпный; храм башнеобразной композиции).

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (ок. 1140); Мартириевской паперти Софийского собора в Новгород (1144); Успенского собора (ок. 1158) и Георгиевской церкви в Старой Ладоге посл. четверть XII в., Благовещенской церкви на Мячине озере (в Аркажах) (1189). Церкви Спаса на Нередице (1199) Система росписи, особенности иконографии и манеры письма. Соотношение со столичным и провинциальными вариантами письма в Византии. Западные влияния

Занятие 4. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке 2 пол. XII в., Кирилловской церкви в Киеве последняя четверть XII в., Спасо-Преображенского собора в Переславле Залесском 1152 г, Успенском соборе во Владимире ок. 1189 г., Дмитриевского собора во Владимире 1195 г.

Тема 2.2. Древнерусские книги, иконы и прикладное искусство.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Иконы Новгорода Великого: Св. Георгий из Юрьева монастыря и Благовещение из Благовещенского собора Рюрикова городища 1 претъ XII в.; процессионная икона Богоматерь Знамение с Иоакимом и Анной на обороте ок.1136 г. (НОГМЗ.); Спас Нерукотворный с Поклонением Кресту на обороте 3 чет.XII в. (ГТГ), Богоматерь Умиление 2 п.XII в. (Успенский собор ГММК), Успение из Десятинного монастыря ок.1200 г. (ГТГ), Святитель Николай ок.1200 г.(ГТГ), Богоматерь Умиление Старорусская н. XIIIв. (ГРМ), Богоматерь Белозерская 1 п. XIIIв. (ГРМ), Иконы Владимиро-Суздальской земли: Богоматерь Владимирская(ГТГ), Богоматерь Боголюбская(Владимир), Оглавный чин Эммануилом последняя треть XII в. (ГТГ), Спас Златые власы ок.1200г. (Успенский собор ГММК), Оглавный деисус 1 треть XIII в., Явление архангела Михаила Иисусу Навину 2 четверть XIII в., Димитрий Солунский, 1 треть XIII в., Богоматерь Великая Панагия Ярославская ок. 1224 (ГТГ). Илья-пророк в пустыне со святыми на полях, Выбут 2 чет. XIII в. (ГТГ).

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Западные и южные врата из собора Рождества Богородицы в Суздале к. XII в. Техника золотой наводки. Уникальное собрание иконографических образцов ветхо-заветных, Евангельских сюжетов и орнаментальных мотивов домонгольского периода.

Тема 2.3. Искусство периода монголо-татарского нашествия.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Разорение Русской Земли. “Плач о гибели Земли Русской”. Прекращение строительства, гибель и пленение мастеров. Ослабление связей с Византией. Демократизация искусства.

Модуль 3. Искусства периода полицентричности Древнерусского государства.

Тема 3.1. Искусство центров Древней Руси после монголо-татарского нашествия к. XIII - XIV вв.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Начало восстановления культуры в условиях ордынского ига. Первые постройки: церковь Николы на Липне (1292). в Новгороде, церковь. Рождества Богоматери Снетогорского монастыря (1310), “Давмонтов город” во Пскова. Намеренное повторение форм домонгольских построек. Начало возвышения Москвы при князе Данииле и Иване Калите. Освоение византийской традиции **XIII в.** («новый монументализм») в иконописи северо-западной Руси 1 трети XIV в. Общие черты: укрупненность и массивность формы, упорядоченность рельефа ликов, схематичность отдельных элементов, точность. Сочетание сосредоточенной отрешенности и открытости образов как определяющая черта русских памятников. «Богоматерь Максимовская», «Спас оплечный» из Успенского собора Московского Кремля, «Вознесение пророка Илии» из собрания В.А. Логвиненко, «Св. Никола» из Муром, «Богоматерь Одигитрия» из Рязани, «Богоматерь Подкубенская», «Сошествие во ад» из Чехченемы, «Богоматерь Одигитрия» из Пскова.

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись церкви Николы на Липне (1292) в Новгороде, церкви Рождества Богоматери Снетогорского монастыря (1310) во Пскове. Разномасштабность композиций, отступления от классических принципов отбора и расположения их на стенах. Сочетание противоположных тенденций композиционных решений в изображении евангельских сцен - стремление к монументальности и насыщение подробностями, уточняющими символический смысл происходящего,

Тема 3.2 Русская архитектура и монументальная живопись XIV-XV вв.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Архитектура Новгорода Великого: ц. Федора Стратилата на Ручью (1360-1361), ц. Спаса Преображения на Ильине улице (1379), ц. Успения на Волотовом поле 1363, ц. Спаса Преображения на Ковалева (1380), ц. Рождества Богородицы на Красном поле (1381-1383), ц. Покрова Богородицы Зверина монастыря (1399), ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406), ц. Власия (1407), ц. Симеона Богоприимца (1467). Архитектура Пскова: ц. Василия на Горке (1413-1415), ц. Успения в Мелетово (1461-1462), ц. Покрова и Рождества от Пролома, ц. Богоявления с Запсковья (1496), ц. Успения с Пароменья (1521), ц. Николы со Усохи (1535), ц. Петра и Павла с Буя (1540).

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Раннемосковское зодчество. Перенесений в 1323 году митрополичей кафедры из Владимира в Москву, начало каменного строительства: Никольская ц. в Каменском н. XIV в., ц. Зачатия Иоанна Предтечи в Коломне 1 п. XIV в. Белокаменный Московский Кремль по письменным источникам и по данным археологических находок. Формирование Соборной площади при Иване Калите: первый Успенский собор (1320-е), ц.-колокольня Иоанна Лествичника, собор Спаса Преображения на Бору (1330), великокняжеская усыпальница Архангельский собор, ц. Рождества Богородицы на Сенях (Воскресения Лазаря) (1393-1395). Великокняжеский двор. Пять кремлевских монастырей.

Успенский собор на Городке в Звенигороде 1396-1399, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1422-1423), Спасский собор Андроникова монастыря (1357), ц. Рождества Богородицы в Городне, , ц. Рождества Богородицы Савво-Сторожевского монастыря н. XV в. Развитие традиций владими́ро-суздальской архитектурной школы. Белокаменные крестово-купольные храмы на повышенных подпружных арках с позакомарным покрытием. Килевидные завершения закомар, окон, перспективных порталов врат, резные пояса на фасадах .

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись Новгорода Великого Пскова второй половины XIV в. Работы выдающихся византийских мастеров. Художественное воплощение идей исихазма в росписях церковей Федора Стратилата на Ручью (1360-1361), Спаса Преображения на Ильине улице (1379) и Успения на Волотовом поле (1363). Работы балканских и русских мастеров: церкви Спаса Преображения на Ковалеве 1380, Рождества Богородицы на Красном поле (1381-1383), Симеона Богоприимца (1467), Стилистическое разнообразие работ.

Занятие 4. Форма проведения: практическое занятие.

Монументальная живопись Москвы к. XIV- первой половины XV в. Деятельность Феофана Грека в Москве по свидетельству Епифания Премудрого. Деятельность прп. Андрея Рублева и мастеров его круга по письменным источникам и археологическим находкам. Сохранившиеся памятники: Успенский собор на Городке ок. 1400 года, Успенский собор во Владимире 1408г. Воплощение византийской традиции палеологовского периода в системе росписей, выборе сюжетов, стилистических особенностях письма. Сложение русской национальной школы.

Тема 3.3. Иконы XIV- первой половины XV вв..

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Иконы Новгорода: праздничный чин из Софийского собора (около 1341г.), «Благовещение», «Борис и Глеб на конях» (к. XIV) из ц. Бориса и Глеба в Плотниках, «Покров» (ок. 1399); Пскова: «Собор Богоматери» (к. XIV), «Св. Параскева, Варвара, Ульяна»(к. XIV); Среднерусских земель 2 половины XIV в. Митрополит Феогност и вторая волна византийского влияния. Митрополичий Симонов монастырь, как центр совместной работы византийских и русских

художников. Отражение идей исихазма в русской иконописи. Высокий русский иконостас. Иконостас Благовещенского собора с деисусным чином 1380-1390-х гг. Васильевский чин, иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, Кашинский чин. поясной деисус из Высоцкого монастыря в Серпухове (к. XIV), Звенигородский чин (ок. 1400),

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Культура Москвы при митрополите Алексее и Дмитрии Донском. Прп. Сергей Радонежский и его влияние на духовную, культурную и политическую жизнь Руси. Иконы дорублевской традиции. Богоматерь Донская (ок. 1392), «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» из с. Городище близ Коломны (к. XIV), «Никола с житием» (к. XIV) из Николо – Угрешского монастыря, «Богоматерь Одигитрия» (ок. 1397) из московского Симонова монастыря, «Богоматерь Одигитрия» к. XIV в., «Св. Борис и Глеб» (к. XIV) из Успенского собора Московского Кремля, «Св. Борис и Глеб» (XIV) из собрания Н.П. Лихачева, «Сошествие во ад» из Воскресенской церкви в Коломне, «Св. Борис и Глеб с житием» (к. XIV) из Борисоглебской церкви в Коломне. Становление русской национальной школы. Андрей Рублев. Творчество и школа. Проблемы атрибуции.

Модуль 4. Искусство периода централизованного Русского государства.

Тема 4.1. Архитектурные ансамбли Московского Кремля и русских монастырей.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Реконструкция Кремля при Иване III. Успенский собор Аристотель Фиораванти (1475-1479), история строительства и архитектурные особенности главного храма Московской Руси. Домовой митрополичий храм Положения ризы Богородицы псковские мастера (1484-1485), Благовещенский княжеский собор псковские мастера (1489), Архангельский собор-усыпальница Алевиз Новый 1508, колокольня Ивана Великого с ц. Иоанна Лествичника (1505-1509), патриарший дворец и собор Двенадцати Апостолов (1635-1656), собор Спаса Нерукотворного при Теремном дворце (1635-1636), ц. Рождества Богородицы большого Кремлевского дворца (1393-1394). Покровский собор на рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади (1555-1561).

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532), Архитектурно-художественные ансамбли русских монастырей (Троице-Сергиева Лавра, Кирилло-Белозерский, Ферапонтов Рождественский, Свияжский монастыри). Монастырь как образ Небесного Иерусалима. Общий подход к планировке монастырей, убранству храмов. Отличие от монастырей византийских.

Светское начало в храмовой архитектуре XVII века. Распространение строительства на “сборные деньги” как в Москве, так и других крупных торговых центрах. Характерные изменения:

- Небольшие объемы храмов площадью 60-65 кв. м. расширяется за счет трапезных и приделов, возводятся на обширных подклетах.
- В интерьере храмов сомкнутый свод палатного типа заменяет крестово-купольную систему.

- Архитектурные членения фасадов не отвечают конструктивной структуре здания; появляется “ложное пятиглавие,” декоративные кокошники и шатры.
- Яркая покраска стен часто дополняется поливными изразцами, белокаменной резьбой.
- Высокие колокольни, просторные крыльца и лестницы завершают композицию зданий (Церковь Троицы в Никитниках(1631-1653гг.) в Москве, церковь Вознесения (1648г.) в Великом Устюге.). Деревянное строительство (церковь Преображения из села Спас–Вежи под Костромой 1628 г.; церкви Вознесения из села Кушерка и Св. Георгия из села Вершина (Малые Корелы Архангельск).

Тема 4.2. Монументальная живопись второй половины XV-XVII вв.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Церкви Прп.Сергия Радонежского на Новгородском Владычном дворе (между1459 и 1453г.) и Симеона Богоприимца в Зверинном монастыре (1467) в Новгороде. Церковь Успения в Мелетово близь Пскова (1461-1462).

Эпоха Дионисия (2 пол. XV в.). Продолжение традиции прп. Андрея Рублева. Творческая биография. Собор Рождества Богородицы Пафнутьев Боровского монастыря 1467-1477, стенопись Алтарного пространства Успенского собора Московского Кремля. Рождественский собор Ферапонтова монастыря (1502-1503) – единственный полно сохранившийся памятник монументальной живописи Средневековой Руси. Система росписи. Новый подход в выборе сюжетов. Колорит росписей, пропорции фигур и их движения, соотношение с архитектурным фоном, передача пространства. Унификация письма.

Занятие 2. Форма проведения: практическое занятие.

Стенопись эпохи Василия III и Ивана IV : Благовещенский собор Московского Кремля (1547-1551), Архангельский собор Московского Кремля (1560-е гг.), Успенский собор Свияжского монастыря(1560-е гг.), Смоленский собор Новодевичьего монастыря(1598 г.).

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Стенопись 1 пол. XVII века. Стенопись Успенского собора Московского Кремля(1642-1643гг.), Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (1641 г.), четверика Архангельского собора Московского Кремля(1652-1663 гг.).Сохранение традиционной эстетической концепции согласно с учением святых отцов. Подчернутая идея красоты и великолепия земного мира как отражение красоты мира небесного.

Тема 4.3. Иконы 2 половины XV-XVI вв.. Прикладное искусство.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Дионисия иконописец и мастера его круга. Образы Богоматери: Одигитрия 1482 из Вознесенского монастыря, Одигитрия. Житийные иконы Свт. Петра свт. Алексея прп. Сергия, прп. Димитрия Прилуцкого, Кирилла Белозерского. Проблемы атрибуции. Понятия мастерская, круг, школа. Искусство Московской Руси при государях Василии III (1505-1530) и Иване IV. Митрополит Макарий – идеолог русской монархической системы. Реализация в русской живописи концепции богоизбранности русского государства и

стоящего во главе его царя. Повышенная богословско-идеологическая наполненность изобразительного искусства его эпохи. Стоглавый собор 1551 г. «Богоматерь Боголюбская с житием Зосимы и Савватия Соловецких и сценами притч» 1645 из Соловецкого монастыря Успенский собор. МК. «Великий князь Василий III и Василий Парийский» Между 1533 и 1547 гг. из Архангельского собора МК. «Церковь воинствующая» ок. 1550 г. ГТГ.

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Особенности икон принадлежащих «Строгановской школе»:

- пядничный размер,
- миниатюрная живопись,
- тщательность исполнения,
- тонкая орнаментика,
- асимметрия в построении композиций,
- любовь к редким сюжетам,
- яркие и плотные краски.

Иконостасы Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме, церкви Ильи Пророка в Ярославле (1650 г.) Федор Zubov «Иоанн Предтеча в пустыне» ок. 1650 ГТГ.

Светское начало в храмовой архитектуре. Распространено строительство на «сборные деньги» как в Москве, так и других крупных торговых центрах. Характерные изменения:

- Небольшие объемы храмов площадью 60-65 кв. м. расширяется за счет трапезных и приделов, возводятся на обширных подклетах.
- В интерьере храмов сомкнутый свод палатного типа заменяет крестово-купольную систему.
- Развивается «ковровая» структура стенописи,
- Архитектурные членения фасадов не отвечают конструктивной структуре здания; появляется «ложное пятиглавие», декоративные кокошники, фальшивые шатры.
- Яркая покраска стен часто дополняется поливными изразцами, белокаменной резьбой.
- Высокие колокольни, просторные крыльца и лестницы завершают композицию зданий (Церковь Троицы в Никитниках (1631-1653 гг.) в Москве, церковь Вознесения (1648 г.) в Великом Устюге.).

Занятие 2 Стенописи и иконы XVII века.

Любим Агиев. Иосиф Владимиров.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная цель лекции заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Практическое занятие проводится по наиболее важным вопросам учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы. **Цель** такого рода занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Формы практических занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с памятниками, доклады и др. При подготовке характеристики памятника (храма) следует предложить схему: название, местоположение, дата постройки, ктитория, тип здания церкви, степень сохранности, техника исполнения, система росписи (наружные росписи, купол, алтарь, наос, нартекс), стилистические особенности живописи, художественная ценность и историческое место в истории живописи.

При подготовке практического занятия преподавателю необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план практического занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам практического занятия.

В процессе практического занятия выступления студентов могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце практического занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к практическому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для зачета

1. Архитектура Киевской Руси к. X - ср. XI в.
2. Архитектура Киева к. 11 — 1-й четверти XII в.
3. Храмы с башнеобразной композицией XII – начала XIII в.
4. Архитектура Новгорода 1-й трети XII в.
5. Архитектура Новгорода 2-3-й третей XII в.
6. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси XII в.
7. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси 1-й трети XIII в.
8. Архитектура Пскова XII-XV вв.
9. Раннемосковская архитектура.
10. Московский Кремль.
11. Архитектура Новгорода XIV - XV вв.
12. Русская архитектура XVI в.
13. Русское декоративно-прикладное искусство домонгольского периода.
14. Живопись Киевской Руси XI в.
15. Русская миниатюра XI в.
16. Монументальная живопись Новгорода 1-й трети XII в.
17. Монументальная живопись Новгорода 2-й четверти – конца XII в.
18. Монументальная живопись Владимиро-Суздальской Руси.
19. Русские домонгольские иконы.
20. Иконы XIII в.
21. иконы 1-й половины XIV в.
22. Монументальная живопись Новгорода 2-й половины XIV в.
23. Феофан Грек.

24. Иконы Москвы 3-й трети XIV в.
25. Московская живопись 1-й трети XV в. Андрей Рублёв и его современники.
26. Дионисий и его круг.
27. Местные школы живописи XIV - XV вв.
28. Древнерусская живопись XVI в.
29. Русские монастырские ансамбли.
30. Архитектура XVII в.
31. Монументальная живопись XVII в.
32. Иконы XVII в.

Практическое задание

Проверка знания памятников древнерусского искусства по фотографиям.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота ответа и выполненного анализа	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

7. Перечень учебной литературы

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : Учебник / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 370 с.
2. Юхманова, А. Ф. Особенности развития художественной культуры Византии и ее влияние на культуру Древней Руси / А. Ф. Юхманова. – Москва-Берлин : ООО «Директмедиа Паблишинг», 2020. – 47 с.

3. История русского искусства. В 22 т. Т.1: Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. М.: Северный паломник, 2007. – 664 с.
4. История русского искусства. В 22 т. Т. 2/1 Искусство 20-60-х годов XII века. Государственный институт искусствознания. Москва 2012.
5. История русского искусства. В 22 т. Т. 2/2 Искусство 2 половины XII века. Государственный институт искусствознания. Москва 2015
6. Колпакова, Г.С. Искусство Древней Руси : домонгольский период / Галина Колпакова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 597 с.
7. Комеч, А. И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в. [Текст] : византийское наследие и становление самостоятельной традиции / А. И. Комеч; отв. ред. В. Л. Янин ; Акад. наук СССР, Всесоюзный науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР. – М.: Наука, 1987. – 317 с.
8. Раппопорт, П.А. Русская архитектура X-XIII вв. : Каталог памятников / П. А. Раппопорт. - Л. : Наука: Ленингр. отд-ние, 1982. – 136 с.
9. История русской архитектуры : учеб. для вузов / В. И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2004 (Казань : ГУП ПИК Идел-Пресс). - 511 с.
10. Сарабьянов, В. Д., Смирнова, Э.С. История древнерусской живописи. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2007. – 752 с.
11. История иконописи VI-XX века [Текст] : истоки, традиции, современность / Лилия Евсеева [и др.]. - Москва : Верхов С. И., 2014. – 287 с.
12. Попов, Г.В. Андрей Рублев. М., «Северный паломник», 2007. – 216 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., МГУ, сор. 2005-2010]. – URL: <http://iskunstvo.info/>

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

Для освоения дисциплины необходимы:

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;
- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет».