

**Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Донская духовная семинария
Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви».**

Рассмотрено на заседании
кафедры филологии и общегуманитарных
дисциплин

«20» июня 2016 г.

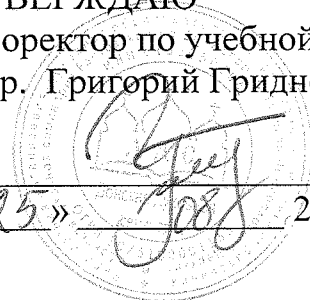
протокол № 3-а

 зав.кафедры

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
Иер. Григорий Гриднев

«25» 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Церковное искусство

Направление - Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания

Уровень - бакалавриат

Форма обучения – очная

Учебная нагрузка, часов				Форма аттестации, сем.		
Всего	Аудиторная	Лекционная	Самостоятельная	зачёт	диф. зач	экзамен
108	54	18	54		6	

Программу подготовил преподаватель:

к.ф.н. Рыбалка Ю.А.

(ФИО, роспись)

г. Ростов-на-Дону

2016 год

Пояснительная записка.

1. Цели освоения дисциплины «Церковное искусство» состоит в ознакомлении студентов с миром церковного искусства, объяснении его специфики и значения как духовного явления, укорененного в христианском, библейском мировоззрении и подкрепленном Церковным Преданием.

Задачи курса

- ознакомление с догматическими основаниями церковного христианского искусства;
- получение представления о ключевых особенностях символического языка образов церковного искусства и принципах его образования;
- овладение навыками пользования художественным символическим языком церковного искусства на примере иконописи и храмового зодчества;
- ознакомление с особенностями художественной практики в церковном искусстве, с проблемой соотношения традиций и новаторства, канона и динамики в развитии форм церковного искусства;
- показать национальное своеобразие православного искусства в сравнении с искусством католическим и протестантским;
- дать сведения из истории христианского искусства, в частности, об истоках христианского искусства, искусстве Византии, периоде иконоборчества и иконопочитания, основных этапах развития церковного искусства на Руси.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Курс «Церковное искусство» находится в вариативной части профессионального цикла модуля Практическая теология конфессии и взаимосвязан с учебными дисциплинами: введение в специальность, история древней Церкви, догматическое богословие.

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по основам Православного вероучения.

Дисциплина изучается на третьем курсе.

3. Компетенции (навыки) обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся овладевает рядом общекультурных компетенций и профессиональных компетенций (ОК ОПК и ПК):

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).
- способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2);

- способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8).

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие знания умения, навыки:

- понимать богословские основания искусства и уметь религиозно истолковывать основные эстетические категории;

- знать основы православной эстетической концепция и ее специфику;

- уметь читать «язык» иконы и храмового зодчества;

- владеть информацией об основных этапах развития церковного эстетического канона;

- уметь интерпретировать смысл произведений церковного искусства с использованием терминов и понятий, методологических подходов, используемых при изучении христианского искусств;

знать.

Студент, освоивший курс «Церковное искусство», должен знать: догматические основания всех видов церковного искусства; исторические этапы становления церковного искусства и особенности оформления его канона; отличительные черты произведений церковного искусства разных эпох.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 54 часа – аудиторных занятий, из которых 18 часов – занятия лекционного типа, 36 часа – занятия семинарского типа, 54 часа – самостоятельная работа студентов. Форма контроля дисциплины: дифзачет в 6 семестре.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Раздел дисциплины	Всего, час.	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Аудиторн. занятия	лекции	семинары	СР	
1	Теоретически-богословские основания церковного искусства	36	18	6	12	18	Устный опрос, письменная работа

2	Генезис христианского искусства и искусство Византии	36	18	6	12	18	Устный опрос, письменная работа
3	Русское Церковное искусство	36	18	6	12	18	Дифзачет
	ИТОГО	108	54	18	36	54	

Тематическое содержание курса

1. Теоретически-богословские основания церковного искусства. Формы христианского искусства и их онтологическое единство (литургическое единство как синтез искусств). Христианское искусство как комплекс символических образов. Понятие символа в православной традиции. Учение об образе Иоанна Дамаскина и Феодора Студита. Цель и функции различных видов христианского искусства.

Икона как символический образ. Ее функции. Иконоборческие споры как выявление догматического основания иконописи. Принципы иконописи: символизм, каноничность, иконографичность, единство жизни и творчества иконописца. Язык иконописного изображения. Виды перспективы. Обратная перспектива и ее принципы. Цвет, техника создания. Основные виды иконографии. Проблема развития иконографии иконы. Иконопись и религиозная живопись европейского Возрождения (П. Флоренский).

Догматическое обоснование (Библия и «Апостольские постановления» о строительстве храмов) храмового зодчества. Символика, отраженная в структуре храма как осуществление его функции. Связь символики храма с богослужением. Виды храмов в русской традиции. Особенности византийского и русского храмового зодчества. Сравнительная характеристика православного зодчества и готического стиля католицизма.

Богослужбное пение как феномен христианской культуры. Колокола и их знаковая сущность. Различение понятий «музыка» и «церковное пение». «Вечерне-словесный» характер церковного пения. Смысл и назначение клиросного служения. Осьмогласие как основание богослужбного пения. Три уровня богослужбной певческой системы в сопоставлении с тремя уровнями молитвы. Символический смысл графической стороны знаменного пения – крюкового письма.

2. Генезис христианского искусства и искусство Византии.

Раннехристианское искусство. Причины появления катакомб. Устройство римских катакомб. Причины появления и характерные особенности символических изображений. Библейские и очищенные языческие символы. Перечень и расшифровка их. Перечень сюжетов. Отсутствие системы росписи. Отличия от языческого искусства этого времени.

Искусство в IV-V веках. Святые отцы о церковном искусстве (Святители Василий Великий, Григорий Нисский и др.). Новый дух искусства Церкви после Миланского эдикта. Несформированность системы росписи (преп. Нил Синайский). Особенности христианской мозаики. Характерные особенности памятников (мавзоль Галлы Плацидии, баптистерии Равенны, церкви вмч. Георгия в Салониках, Санта Мария Маджоре и др. Мозаики Рима). Формирование иконографии (ампулы Монцы) и "языка" искусства Церкви. Реалистичность иконографии Востока и гармония искусства эллинов. Особенности скульптуры (монументальная скульптура, рельеф). Возникновение миниатюры при появлении кодексов.

Искусство VI-VII веков. Расцвет искусств при Юстиниане (527-565). Купольные базилики и центрические храмы (Свв. Сергия и Вакха, св. Ирины, св. Софии, свв. Апостолов, св. Виталия). Древнейшие энкаустические иконы.

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

Искусство Церкви после Торжества Православия (IX-X вв.). Господство крестово-купольной системы в архитектуре. Символичность архитектурных форм. Богословское осмысление системы росписи крестово-купольного храма. Возрождение искусства мозаики (Восточные и античные черты).

Расцвет искусства при Комниновской династии. Последствия 1204 года. Расцвет искусств в палеологовское время. Гибель Византии

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

3. Русское Церковное искусство

Искусство домонгольской Руси. Древнейшие храмы Руси. Особенности архитектуры Киева, Новгорода, Пскова и Владимира. Мозаики Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря. Сочетание мозаики и фрески.

Искусство в XIV-начале XV века. Влияние 1237 года на искусство. Подъем в XIV веке. Храмостроительство на Севере. Ансамбли фресок Новгорода (Греческое и балканское влияние). Храмостроительство Москвы начала XV века (Лавра, Андроников и Сторожевский монастыри, храм Успения на Городке). Расцвет искусств на Руси. Феофан Грек. Новгородский период (ц. Спаса Преображения на Ильине улице). Московский период

(работы в Благовещенском соборе). Фаворский свет и свет на произведениях Феофана. Преподобный Андрей Рублев.

Архитектура XV - начала XVI веков. Проблема храмостроительства на Руси. Приглашение итальянцев (Аристотель Фиорованти и Алевиз Новый). Соборы Кремля и другие храмы. Формирование классического четырехярусного иконостаса. Особенности иконостасов эпохи. Богословие иконостаса.

Дионисий и икона Москвы XV - начала XVI в.

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

Церковное искусство в XVI и XVII вв. Проникновение Запада. Многообразие архитектуры храмов XVII века. Крестово-купольные храмы. Шатровые храмы и прекращение их строительства в средние века. Другие бесстолпные церкви. Возрастание декоративности, появление чисто внешних элементов (не световые барабаны, кокошники). Ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Русское барокко (Фили, Дубровицы). Традиционные иконостасы XVII века (Успенский собор Кремля). Появление рамного резкого иконостаса и его популярность. Формирование местного ряда, его сюжеты.

Подражание Западу (архитектура и живопись XVIII-середина XIX века). Следование архитектуры образцам Запада. Работы иностранных архитекторов. Барокко. Петропавловский собор (Доменико Трезени), Смольный монастырь (Старов И.Е.), Казанский (Воронихин А.Н.) и Исаакиевский соборы (Огюст Монферран). Романтическое увлечение готикой («Чесменская» церковь). Кардинальное изменение иконостаса в XVIII-1-ой половине XIX века. Размежевание светского и церковного искусства. Профессиональные художники. Подражание Западу. Лосенко - «русский Рафаэль». Брюллов К.П., Бруни Ф.А., Иванов А.А. (Явление Христа народу, Библейские эскизы). Особенности росписей храмов эпохи. Картины и копии художников Западной Европы в церквях. Особенности прикладного искусства.

Поиски 2 половины XIX - начала XX века в архитектуре. Константин Тон и Храм Христа Спасителя. Подражания храму Христа (Тоновский стиль). Ориентация на Византию и храмы московско-ярославского стиля. Освоение модерном древнерусской архитектуры (неорусский или псковско-новгородский стиль). В.А. Покровский (храм в Лейпциге, Шлиссельбурге, Феодоровский Государев собор) и А.В. Щусев (Почаев, Марфо-Мариинская обитель, храм на Куликовом поле). Ретроспективное направление («новый историзм»). Ориентация на владимирско-суздальское (Спас на водах),

ростовское (Феодоровский собор 300-летия Романовых), московское зодчество. Примеры следования русскому (Воскресенская церковь Смоленского кладбища) и европейскому барокко, классицизму. Особенности иконостасов.

Пути традиционного церковного искусства в Синодальный и постсинодальный периоды.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Контрольные вопросы по курсу:

1. Понятие и функции христианского искусства.
2. Догматическое обоснование христианского искусства (теория образа и учение о Божественных энергиях).
3. Иерархия образов (по преп. Иоанну Дамаскину).
4. Основные принципы христианского искусства.
5. Догматически-церковное обоснование иконописи. Полемика в защиту иконопочитания на VII Вселенском соборе.
6. Функции иконы.
7. Уровни прочтения иконы.
8. Язык иконописи: лицо и лик.
9. Язык иконописи: свет и цвет.
10. Язык иконописи: движение и передача окружающего мира.
11. Язык иконописи: особенности передачи времени и пространства.
12. Техника иконописи, фрески и мозаики.
13. Виды иконографии. Иконография Христа.
14. Виды иконографии. Иконография Троицы.
15. Виды иконографии. Иконография Богородицы.
16. Виды иконографии. Иконография ангелов.
17. Иконостас: смысл и структура.
18. Скиния как прообраз христианского храма. Устройство скинии.
19. Понятия храм и церковь в Новом Завете.
20. Символический смысл структуры восточнохристианского храма. Виды храмов и их символический смысл.
21. Символически-догматический смысл готического собора.
22. Раннехристианское искусство – катакомбное искусство и раннехристианские символы первых христиан I-III вв.
23. Место и роль Византии в истории христианского мира.
24. Церковное искусство в доиконоборческий период – искусство Византии IV-VII вв. Трульский собор и его правило о запрете аллегорических изображений.
25. Церковное искусство Византии иконоборческого периода – 726-843 гг.
26. Общие особенности послеиконоборческого церковного искусства Византии IX-XII вв.
27. Церковное искусство Византии в послеиконоборческий период: македонское возрождение IX-X вв.

28. Церковное искусство Византии в послеиконоборческий период: комниновское возрождение XI-XII вв.
29. Церковное искусство Византии 1261-1453 гг.: палеологовский расцвет
30. Гибель Византии и судьба поствизантийского греческого церковного искусства.
31. Церковное искусство Киевской Руси IX-XII вв.: домонгольский период.
32. Церковное искусство Руси периода удельной раздробленности XII-начала XIII вв.: Владимиро-Суздальская школа.
33. Церковное искусство Руси периода удельной раздробленности XII-XIII вв.: Новгородская школа.
34. Русское церковное искусство XIV-XV вв. Феофан Грек и Андрей Рублев.
35. Церковное искусство русского централизованного государства конца XV-XVI вв.
36. Церковное искусство России XVII в.
37. Особенности церковного искусства синодального периода XVIII- нач. XX вв.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

А) Основная литература

1. Ильина Т.В. «История искусств. Отечественное искусство».
2. Рыбалка Ю.А. Церковное искусство: курс лекций. 2014.
3. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. 1989.
4. Флоренский П. Иконостас. М.: Искусство, 1994

Б) Рекомендуемая литература

1. Бычков В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991
2. Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aethetica. М.-СПб., 1999
3. Бычков В. Эстетика Отцов Церкви.
4. Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки по русской культуре XII-XX вв. М., 1997.
5. Лихачева В. Искусство Византии IV-XV веков. Л., 1986.
6. Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986.
7. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.
8. Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986.
9. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала XVI века. М., 1994.
10. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.
11. Лихачева В. Искусство Византии IV-XV веков. Л., 1986.
12. Лихачев Д.С., Вагнер Г.К., Вздорнов Г.И., Скрынников Р.Г. Великая Русь. М., 1994.
13. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990.
14. История русской архитектуры. СПб., 1994.
15. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. М., 1986.
16. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств.
17. Флоренский Павел, свящ. Избранные труды по искусству. М., 1996.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- компьютер
- интерактивная доска
- проектор