Русская Православная Церковь

Симбирская епархия

Религиозная организация

Духовная профессиональная образовательная организация

Центр подготовки церковных специалистов

Симбирской епархии

Русской Православной Церкви

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО

Программа обучения церковного специалиста

в области приходского просвещения (единого профиля)

(очная форма обучения)

Составитель: Яшнов Д.С.

Ульяновск, 2022

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Церковное искусство» относится к дисциплинам предметно-методического модуля «Церковная словесность и искусство» цикла «Православное богословие» базовой части учебного плана подготовки церковного специалиста в области приходского просвещения (единого профиля), очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин учебного плана «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», «История древней Церкви», «История Русской Православной Церкви».

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин: Социальная работа православного прихода, Информационная поддержка и обеспечение приходской работы, Основы сотрудничества прихода с образовательными организациями.

Цель изучения данной дисциплины заключается в том, чтобы учащиеся знали и понимали догматические основы и богословие церковного искусства, понимали его литургическое и дидактическое значение, ценили духовную красоту и значение памятников христианского искусства для отечественной и мировой культуры, понимали важность проблемы их сохранности для современников и будущих поколений.

Данный курс предполагает теоретическое знакомство с наиболее известными памятниками архитектуры (храмами, часовнями, колокольнями, ансамблями монастырей), церковной живописи иконописью, фресками, мозаиками, картинами на религиозную тему), церковной скульптуры (рельефами, круглой скульптурой и мелкой пластикой), а также прикладного искусства (церковной утварью, окладами книг и икон, литьем, резьбой, церковными книгами), лицевым шитьем (пеленами, покровами, шитыми иконами, митрами).

Освоение данной дисциплины способствует подготовке студента к решению **задач** социально-практического типа.

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» обеспечивает изучение богословской специализации.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия	Форма промежуточной аттестации
Всего	Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоят. работа, час
Трудоемк.
Зач. ед.	Часы
6	1	45	16	16	-	13	зачёт
Итого:	1	45	16	16	-	13	

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения
Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятель-ная работа
6 семестр
Введение в изучение христианского искусства	2	2	-	
Искусство раннего христианского периода	2	2	-	1
Церковное искусство до периода иконоборчества	2	2	-	1
Византийское церковное искусство	2	2	-	1
Христианское искусство Западной Церкви	2	2	-	1
Развитие христианского искусства на Руси	2	2	-	1
Русское церковное искусство синодального периода	2	2		1
Церковное искусство в России в ХХ – нач. XXI вв.	2	2		1
Итого по 6 семестру	**16**	**16**	**-**	**13**
Всего по дисциплине:	**16**	**16**	**-**	**13**

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса (6 семестр)

I. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА.

Понятие и история происхождения науки. Церковная археология как предшественница теории и истории церковного искусства. Необходимость изучения, методология, задачи. Учебная программа предмета. Периодизация. Библиография. Основные понятия и категории христианской эстетики и церковного искусства. Догматичность и литургичность церковного искусства. Виды церковного искусства: архитектура (храмовая и малые архитектурные формы), живопись (монументальная – фрески, мозаики и станковая – иконы), шитье, резьба, металлообработка.

II. ИСКУССТВО РАННЕГО ХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА.

Понятие «ранний христианский период», его хронологические границы. Причины появления катакомб. Римские катакомбы. Устройство римских катакомб. Забвение и открытие их. Кубикулы, крипты, капеллы. Живопись катакомб (II – IV вв.). Причины появления и характерные особенности символических изображений. Библейские и заимствованные языческие символы. Изменения в содержании образов по сравнению с позднеантичным искусством. Новые психологические и стилистические черты под влиянием христианского мировоззрения. Античные и христианские мотивы. Символика и аллегория. Особенности стиля: традиционные черты и новые, неантичные принципы. Перечень и расшифровка символических изображений. Перечень сюжетов. Скульптура в катакомбах.

III. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ДО ПЕРИОДА ИКОНОБОРЧЕСТВА.

Новый дух искусства Церкви после Миланского эдикта. Задачи храмовых изображений после Никейского (325 г.) и Константинопольского (381г.) соборов. Первые программы монументального оформления церковных интерьеров. Главные идеи и темы. Эсхатологические мотивы в декорации храмов. Этимасия. Формирование нового художественного языка. Варианты этого процесса на территориях Средиземноморья (Италия, Греция, Малая Азия) и в землях христианского Востока (Сирия, Палестина, Месопотамия, глубинные районы Малой Азии, Египет). Разница художественных традиций Востока и Запада. Святые отцы об искусстве (Святители Василий Великий, Григорий Нисский и др.).

IV. ВИЗАНТИЙСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО.

Понятие «восточно-христианское искусство». Роль местных школ, восточных регионов. Значение античности для искусства Византии. Иконография византийского искусства. Сложение иконографии отдельных образов. Сложение иконографии сцен и ансамблей росписей храмов. Понятие византийского стиля. Художественный и символический «язык» иконы и монументального церковного искусства византийского стиля. Иконографическое богословие. Икона – окно в мир Горний. Развитие символизма иконы. Изобразительные средства иконописи и их символика. Особенности пространства иконописи плоскостность, обратная перспектива. Время в иконописи. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. Аскетичность и праздничность церковного искусства. Техники мозаики и росписи. Техника иконы. Синайские энкаустические иконы.

V. ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.

Особенности в искусстве Западной Церкви. Романское искусство. Строительные особенности романского стиля. Базилики. Рельефы на стенах храмов. Суровость, аскетичность на Западе. Архитектура романского стиля Франции, Германии, Италии. Декоративность иконописи, росписи, витражи. Взаимовлияние церковного искусства Востока и Запада.

VI. РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА НА РУСИ.

История изучения. Периодизация церковного искусства России. Период Преемственности. Крестово-купольные храмы. Древнейшие храмы Руси. Технические приемы. Три Софийских собора. Особенности архитектуры Киева. Аскетический стиль и «Комниновское Возрождение» в церковном искусстве Руси. Мозаики и росписи храмов: Софии в Киеве, Михайловского Златоверхого собора, Спасо-Мирожского монастыря и др. Иконы домонгольской Руси. Богословская глубина и возвышенность образов. Преподобный Алипий Печерский. Особенности прикладного искусства домонгольской Руси (перегородчатая эмаль, золотая наводка, металлообработка).

VII. РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА.

Следование архитектуры образцам Запада. Работы иностранных архитекторов. Характерные черты барокко. Петровское Барокко. Петропавловский собор (Доменико Трезени), Елизаветинское Барокко. Воскресенский Новодевичий (Смольный) монастырь (Бартоломео Растрелли). Богоявленский Никольский Военно-морской собор (Савва Иванович Чевакинский). Московское Барокко. Новодевичий монастырь в Москве. Увлечение готикой Храм Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменская церковь). Характерные черты классицизма. Церковь святой Троицы в Александро-Невском монастыре (Иван Егорович Старов), Казанский собор (Воронихин А.Н.) и Исаакиевский собор (Монферран). Храм Живоначальной Троицы в Измайлово (В.П. Стасов) и др. Архитектура Классицизма в Москве. Храм Троицы в Вишняках (А.Г. Григорьев) храмы свт. Николая в Котельниках и иконы «Божией Матери Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (О.И. Бове) и др. Размежевание светского и церковного искусства. Классицизм в религиозной живописи. Иванов А.А. (Явление Христа народу, Библейские эскизы). Особенности стилей иконостасов.

VIII. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ В ХХ – НАЧ. XXI ВВ.

Значение русской эмиграции после революции1917 года для церковного искусства. Возрождение древней иконописи. Инок Григорий Круг, Леонид Успенский. Русская Православная Церковь и церковное искусство в советской России. Церковно-археологический кабинет при МДА. Протоиерей Алексей Остапов. Иконописание до Второй мировой войны в России. Соколова М. Н. и храм свт. Николая в Клениках. Труды мон. Иулиании (Соколовой) в Троице-Сергиевой Лавре и их значение для иконописания в XX веке. Пути живописной иконы в XX веке. Значение 1000-летия Крещения Руси. Восстановление Данилова монастыря – толчок для дальнейшего освоения древней иконы. Икона «Неупиваемая Чаша». Александр Соколов, Архимандрит Зинон (Теодор), Иеромонах Лука.

Организация и проведение аттестации учащегося

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских) занятиях.

Перечень вопросов к зачету (6 семестр)

1. Теория и история церковного искусства, как научная дисциплина.
2. Происхождение христианского образа. Спас Нерукотворный, иконы апостола Луки и другие образы.
3. Библейское обоснование иконопочитания в Ветхом и Новом Завете.
4. Предпосылки иконопочитания и иконоборчества в Ранней Церкви.
5. Тертуллиан об искусстве в раннехристианской Церкви.
6. Символы и аллегорические изображения в катакомбах.
7. Раннехристианская иконография библейских сюжетов в катакомбной живописи.
8. Символические, аллегорические и иконописные изображения Христа в катакомбах.
9. Изображения Божией Матери в катакомбах.
10. Архитектура катакомб - устройство и назначение: кубикулы, крипты, капеллы.
11. Первые исследователи катакомб: Бозио (XVI в.) и Росси (XIX в.).
12. Раннехристианская архитектура - устройство и назначение: базилики, ротонды. Первые храмы в Иерусалиме и Риме.
13. Взгляды на искусство «великих каппадокийцев» – Василия Великого и Григория Нисского.
14. Развитие иконографии и канонического стиля в церковном искусстве до иконоборческого периода.
15. Великие памятники архитектуры и живописи византийского искусства до иконоборческого периода. Храмы Константинополя, Рима, Равенны, и др.
16. Правила Трулльского Собора об изображениях (73, 82 и 100 правила).
17. Византийский стиль. Проблема пространства и времени в церковной живописи.
18. Цветовая символика в церковном искусстве.
19. Символика формообразования в церковном искусстве.
20. Техника и технология мозаики, росписи и иконы.
21. Иконоборческое движение, его причины.
22. Св. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. Постановления седьмого Вселенского собора. Торжество Православия.
23. Византийское искусство постиконоборческой эпохи. Македонское и Комниновское возрождение. Становление канона в церковном искусстве. Понятие о каноне.
24. Богословское осмысление крестово-купольной церковной архитектуры и росписей православного храма.
25. Палеологовский период византийского искусства. Понятие исихазма и его значение для церковного творчества.
26. Романский стиль в Западной Европе (архитектура, живопись, скульптура и прикладное искусство).
27. Готика (архитектура, живопись, скульптура и прикладное искусство).
28. Проторенесанс и Раннее Возрождение на Западе. Джотто, Боттичелли.
29. Высокое и Позднее Возрождение. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан, Веронезе.
30. Обмирщение церковного искусства в Западной Европе. Икона и религиозная картина.
31. Три первых Софийских храма Древней Руси.
32. Храмовые мозаики домонгольской Руси.
33. Сохранившиеся ансамбли росписей Древней Руси. Иконы Древней Руси. Преподобный Алипий Печерский.
34. Древняя архитектура Пскова и Новгорода. Храм Спаса на Нередице.
35. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Храм Покрова на Нерли.
36. Исихазм в русской иконописи. Феофан Грек. Андрей Рублёв и Дионисий.
37. Преподобный Андрей Рублёв: житие и основные произведения.
38. История иконографии Пресвятой Троицы и проблема изображения Бога Отца. «Гостеприимство Авраама», «Отечество», «Сопрестолье»
39. История иконографии Господа Иисуса Христа.
40. История иконографии Богородицы. Особо почитаемые иконы Богородицы в России.
41. История развития иконостаса. Конструкции иконостасов и иконография чинов.
42. Материалы, техника и технология иконописи.
43. Храмы Московского Кремля.
44. Псковская, Новгородская, Суздальская, Ярославская, Московская и другие школы иконописи русских княжеств.
45. Централизация церковного искусства в эпоху святителя Макария и Ивана Грозного. Особенности иконописи.
46. Новые типы храмов в архитектуре XVI века.
47. Годуновская и Строгановская школы иконописи.
48. Иконописная мастерская Оружейной палаты и школа иконописи Симона Ушакова.
49. «Нарышкинское» Барокко.
50. «Европейское» Барокко в архитектуре и церковной живописи.
51. Классицизм в архитектуре и церковной живописи.
52. Классицизм в религиозной живописи. Александр Иванов.
53. Историзм, эклектика, Русско-византийский стиль в церковной архитектуре.
54. Местные школы иконописи XIX века в России.
55. Русская реалистическая религиозная живопись конца XIX века.
56. Модерн в церковной архитектуре и живописи начала XX века.
57. Русская иконопись в эмиграции и сохранение подвижниками иконописных традиций в Советской России.
58. Возрождение иконописи в конце XX века.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях.

Планы практических занятий (6 семестр)

Семинар № 1.

План:

Библейские основы иконопочитания. Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20,4) и повеление об изготовлении херувимов (Исх. 26,1,31 и др.). Архитектура и изображения в Ветхозаветной Скинии и в Иерусалимском храме. Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления). Памятники искусства у евреев после Вавилонского плена до VI века по Р.Х. Святоотеческие осмысления текста о динарии кесаря.

Семинар № 2.

План:

Кризис античной культуры, его проявления и зарождение христианского искусства. Мозаичные полы на вилле Максимина Геркулия, мозаики в Северной Африке, Сирии. Позднеантичная скульптура. Погребальные портреты из Пальмиры. Фаюмский портрет. Роспись синагоги и христианской церкви в Дуро Европос. Культовые сооружения и религиозное искусство народов Ближнего Востока в дохристианскую эпоху. Нерукотворный образ, скульптура в Понеаде и другие древнейшие образы Христа. Первые иконы Богоматери (Лиддская икона, иконы апостола Луки) и святых.

Семинар № 3.

План:

Причины и история иконоборчества. Иконоборчество: история конфликта. Поклонение большой части христиан иконам, как идолам. Характер украшения храмов иконоборцами (аллегории, орнамент и светские изображения). Аниконический тип церковной живописи. Ответ православных иконоборцам. Три слова защиту святых икон преп. Иоанна Дамаскина. Феодор Студит. Святые отцы о иконопочитании на VII Вселенском соборе. Деяния и Орос VII Вселенского Собора. Догматическое обоснование иконопочитания. Иконопись - свидетельство Боговоплощения Господа Иисуса Христа. Торжество Православия.

Семинар № 4.

План:

Характерные черты готической архитектуры. Стремление ввысь. Готическое изобразительное искусство: скульптура, живопись. Готические соборы Франции, Германии (Собор Парижской Богоматери, Кёльнский собор и др.). Рельефы. Инженерные открытия готического периода. Витражи. Скульптура. Книга и прикладное искусство.

Семинар № 5.

План:

Преподобный Андрей Рублев. Иконография Пресвятой Троицы. Житие. Благовещенский собор, работы во Владимирском Успенском соборе. Икона Троицы, иконостас и росписи Троицкого собора. Вопросы атрибуции. Известие о росписи собора Андроникова монастыря. Мнения исследователей о работах в Звенигороде. Звенигородский чин. Умиротворенность, созерцательность и возвышенность работ преп. Андрея. Значение преп. Андрея. Иконография Троицы. Триединство ипостасей Бога в Любви. Проблема изображения Бога Отца.

Семинар № 6.

План:

История развития иконостаса. Иконостас - окно в Божий мир. Иконография святых и праздников. Иконописные подлинники и прориси. Житийные иконы. Иконография двунадесятых праздников. Надписания. Чин освящение икон. Первые иконы русских святых Бориса и Глеба. Техника иконы и монументального искусства. Паволока и левкас. Рисунок иконы. Золочение. Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители). Процесс написания иконы. Защитный слой. Основа стенописи. Штукатурка. Краски. Связующее во фреске и росписи по сухой штукатурке. Процесс написания. О росписи масляными и другими красками.

Семинар № 7.

План:

Модерн в церковном искусстве России начала XX в. Ориентация Модерна на природные формы. Васнецов В.М. и Нестеров М.В. (Абрамцевский храм, Владимирский Киевский собор). Работы в храмах других художников (Врубель, Петров-Водкин, Рерих). Покровский храм Марфо-Мариинская обители. Щусев А.В. и Нестеров М.В. Освоение модерном древнерусской архитектуры (неорусский или псковско-новгородский стиль). (храм в Лейпциге, Шлиссельбурге, Феодоровский Государев собор) и (храм на Куликовом поле А.В. Щусева). Ретроспективное направление («новый историзм»). Ориентация на ростовское (Феодоровский собор 300-летия Романовых), московское зодчество. Ф. Шехтель. Примеры следования русскому (Воскресенская церковь Смоленского кладбища) и европейскому барокко, классицизму.

Семинар № 8.

План:

Реставрация, воссоздание разрушенных храмов. Каменное храмостроительство после 1988 года. Подходы к реставрации храмов. Проблемы проектирования новых храмов. Иконописные центры. Стенопись и фреска. Современная храмовая живопись и иконопись. Проблемы современного иконописания. Проблема каноничности современных художественных направлений. Авторы, многообразие стилей и направлений.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб., 2007.
2. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2012.
3. Ильина Т. В. История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М. 2012.
4. Стародубцев О. В. Церковное искусство. М., 2007.
5. Успенский Л. А. Богословие иконы в Православной Церкви. Переславль: Братство во имя святого князя Александра Невского, 1996.
6. Языкова И. К. Богословие иконы. М.: Общедоступный Православный Университет, 1995.

Дополнительная литература

1. Беляев, Л.А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение / Л.А. Беляев. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2017.
2. Григорий (Круг), инок. Мысли об иконе. М., 1997.
3. Иулиания (Соколова), монахиня. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
4. Лазарев. В. Н. История Византийской живописи. М., 1986.
5. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.
6. Лидов А.М. Иконостас: происхождение – развитие – символика М.: Прогресс-Традиция, 2000.
7. Флоренский, П.А. Иконостас / П.А. Флоренский. – М.: Директ-Медиа, 2008.

Интернет-ресурсы

* Протоиерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. – Режим доступа: [https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/](https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/%20)
* Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». – Режим доступа: <https://www.pravenc.ru/>
* Православная энциклопедия «Азбука веры». Режим доступа: <https://azbyka.ru/>
* Сайт Российского Библейского Общества. Режим доступа: <http://www.biblia.ru>