ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Тематический план дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

* 1. Понятия христианской культуры. Догматичность и литургичность церковной культуры. Сохранность памятников. Церкви первых христиан.
  2. **Искусство как феномен культуры**. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. Проблема объяснения природы искусства: искусство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как средство идейного общения. Искусство как психологический феномен. Серьезное и легкое искусство. Церковное искусство. Отражение духовности народа Божия в церковном искусстве во всем: предпочтении того или иного искусства, техники, выборе сюжетов, композиционном замысле, характере рисунка или "лепки" формы, цветовом строе, приемах работы и др.

Виды церковного искусства: архитектура (храмовая и малые архитектурные формы), живопись (монументальная - фрески, мозаики и станковая - иконы), шитье, резьба, металлообработка, книги, церковное прение.

Раздел 2. Христианская культура доиконоборческого периода

* 1. **Раннехристианское искусство.**

Причины появления катакомб. Устройство римских катакомб. Забвение и их открытие. Причины появления и характерные особенности символических изображений. Библейские и очищенные языческие символы. Перечень и расшифровка их. /Ср/

2.2. **Культура в ранних формах богослужения (катакомбы)** (II-IV вв.).

1.Эстетические взгляды на культуру ранних отцов и учителей Церкви (Тертуллиан, св. Дионисий Ареопагит, свв. Василий Великий и Григорий Нисский)

2.Становление канона в церковной культуре.

3.Христианская культура в IV-V веках. Святые отцы о церковной культуре

4.Искусство VI-VII веков.

5.Древнейшие энкаустические иконы. Миниатюры VI (Евангелия Россано, Рабулы). /Пр/

2.3. **Эстетические взгляды на культуру ранних отцов и учителей Церкви** (Тертуллиан, св. Дионисий Ареопагит, свв. Василий Великий и Григорий Нисский). Становление канона в церковной культуре. Формирование христианского учения об изображениях в 73, 82 и 100 правилах Трулльского Собора.

1) Христианская культура в IV-V веках.

2) Святые отцы о церковной культуре (Григорий Нисский и др.). Отстаивание догм в полемике с ересями.

3) Отражение в искусстве восприятия Церковью христианства до Христа.

4) Новый дух культуры после Миланского эдикта. Базиликальные храмы (Базилика Рождества в Вифлееме), баптистерии (Православный и арианский в Раввене), мартирии (мавзолей Галлы Плацидии). Храм - дом Божий, корабль в Царство Небесное. Храм снаружи прост, а внутри украшен как душа христианина.

5) Несформированность системы росписи (преп. Нил Синайский). Особенности христианской мозаики. Характерные особенности памятников (мавзолей Галлы Плацидии, баптистерии Раввены, церкви вмч. Георгия в Салониках, и др. Мозаики Рима).

6) 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.

7) 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). Базиликальные храмы провинции.

Богословское осмысление архитектурных форм. Известия об алтарных преградах. Особенности христианской мозаики Раввены (Сан Витале, церквей св. Аполлинария), Салоник (вмч. Димитрия), Синая и Кипра. Отказ Церкви от аллегорических изображений (82 правило Трульского собора). Росписи (Кастельсеприо). Древнейшие энкаустические иконы. Миниатюры VI.

Раздел 3. Эпоха иконоборческих споров и Торжество Православия как культурные явления христиансттва

3.1.

1.Иконоборчество. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи.

2.Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.

3.Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение Византии.

4. Декоративное и ювелирное искусство.

5.Культура христианского средневековья

3.2. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи.

Искусство западноевропейского Средневековья. Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в 6-10 вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного

Средневековья.

Раздел 4. Христианская культура IX–XI вв.

4.1.

1.Особенности развития христианской культуры в IX в. Тенденции в миниатюре. Резьба по кости и перегородчатая эмаль

2. Развитие иконописи. «Язык» иконы. Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива).

3.Техника иконы. Приготовление иконной доски.

4.Рисунок иконы. Золочение. Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители).

4.2. Богословское осмысление системы росписи крестово-купольного храма.

Возрождение искусства мозаики (Восточные и античные черты).

Иконы X века. Тенденции в миниатюре. Резьба по кости и перегородчатая эмаль «Язык» иконы. Икона - окно в мир Горний. Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива).

Время. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. Аскетичность и праздничность церковного искусства.

Техника иконы. Приготовление иконной доски. Паволока и левкас. Рисунок иконы. Золочение. Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители). Процесс написания иконы. Защитный слой.

Раздел 5. Расцвет художественной культуры при династиях Комнинов и Палеолог

5.1.

1. Расцвет художественной культуры при Комниновской династии. Иконостасы (структура и сюжеты темплонов). Иконы (сюжеты, характер изображений).

2. Влияние катастрофы 1204 года на развитие культуры.

3.Воздействия Запада на искусство Востока.

4. Росписи в Константинополе (Кахрие-Джами) и стране (Мистра).

5. Культура Палеологовского ренессанса: монументальная живопись, иконы и

миниатюры.

5.2.

Иконостасы (структура и сюжеты темплонов). Иконы (сюжеты, характер изображений). Сформированность традиций миниатюры. Константинополь - центр по созданию прикладного искусства (эмаль,

резьба).

Последствия 1204 года. Влияние катастрофы 1204 года на иконографию, художественное решение и приемы иконописания.

Воздействия Запада на искусство Востока. Памятники мозаики, фрески и миниатюры.

Возрастание значимости провинциальных городов и балканских государств.

Расцвет искусств в палеологовское время.

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.

Искусство Палеологовского ренессанса: монументальная живопись, иконы и миниатюры.

Искусство 2-й половины XIV - 1-й половины XV в. Основные направления и памятники.

Раздел 6. Поствиззантийский период развития христианской культуры

Последствия 1453 года. Остров Крит и Венеция как новые центры искусства греков.

Икона - главное из церковных искусств. Выбор манеры письма заказчиком.

Следование традициям конца XIV - I половины XV в.

Новое в традиционной иконе (влияние Запада, подписные иконы, авторство и ремесло).

Прозападное направление итало-критских икон. Переход ряда художников к западной религиозной живописи (Доменико Теотокопулос - Эль Греко).

Фрески в поствизантийский период (Феофан Критский).

Немногочисленные памятники церковного искусства при турецком владычестве (конец XIV - I половина XVIII). "Болгарское возрождение" (II половина XVIII - 1878 г.). Захария Зограф и др. (характерные особенности).

Раздел 7. Христианская культура домонгольской Руси

7.1.

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре

Значение принятие христианства для исторического и культурного развития Древней Руси. Принятие христианства и византийское влияние.

Древнерусская письменность и литература.

Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода.

Древнерусское искусство XI – нач. XII в. (архитектура, монументальное искусство).

Новгородская архитектура XII – первой трети XIII века. Монументальное искусство Новгорода и Пскова XII века: основные проблемы и памятники.

Монументальное искусство владимиро-суздальского княжества конца XII–первой трети XIII век.

Раздел 8. Русская христианская культура XIV – начала XVI вв.

8.1.

1. Возрождение русской культуры после монголо-татарского нашествия. Великие иконописцы Руси: Феофан Грек и художниками его круга, Андрей Рублев, Дионисий.

2. Русская культура ХIV–ХVI вв. Возвышение Москвы. Формирование идеологии «Москва – третий Рим» и еѐ значение и истории русской культуры.

3. Вопросы церковного искусства на Стоглавом Соборе 1551 г.

4. Большой Московский собор 1666-1667 гг.

5. Искусство Пскова XIV-XV вв.: архитектура и живопись.

6.Искусство Новгорода XIV века: архитектура, монументальное искусство (кроме работ Феофана), иконопись.

Искусство Новгорода XV века.

7. Древнерусская музыка и церковное пение. Системы распевов и особенности нотации

Раздел 9. Особенности христианской культуры XVIII – середины XIX вв.

9.1.

1. Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового времени.

2. Русское барокко. Русская архитектура рубежа 18-19 вв.

4. Итальянцы в русском искусстве: Растрелли, Трезини, Росси.

5. Русская музыка 18 в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.

6. Синодальный период в истории Русской Церкви. Секуляризация церковного искусства: процесс перерождения иконы в религиозную картину, его завершение окончательно к рубежу XVIII-XIX вв.,

7. Размежевание между церковью и культурой.

Раздел 10. Церковная художественная культура во второй половине XX – начале XX вв.

10.1.

1.Вторая половина, рубеж 19 - 20 вв. – «серебряный век» русской культуры.

2.Особенности искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке.

3.Русский модерн.

4.Рост интереса к русскому церковному искусству.

5. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Н. Рериха.

6. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков.

7. Вытеснение традиционного церковного искусства XVIII-XX вв. о на периферию культуры.

8. Рост интереса к русскому церковному искусству, связанный с открытием в начале 20 столетия подлинного "лика" древнерусской живописи.

Раздел 11. Современная христианская культура.

1. Современная богословская тенденция нормативной абсолютизации византийской и древнерусской художественной формы и богословско-литургическое направление в искусствознании (Л.А. Успенский, В.Н. Лосский).
2. Взаимосвязь Церкви и современного искусства.
3. Место иконописи в современном православном искусстве. Форматирование онтологии иконной формы в рамки православной догматики как явление божественной славы и включение еѐ в литургический контекст.
4. Проблема художественного пространства Литургии.
5. Направления развития современного церковного искусства. Основные принципы и методы научно-богословских исследований