

Православная религиозная организация – Синодальное учреждение
Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви»

Утверждено
на коллегии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протокол № 7
«30» ноября 2022 года

ТИПОВАЯ
Рабочая программа дисциплины
«История византийского искусства»
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы:

Воеводова Вера Тимофеевна, преподаватель Факультета иконописи и Церковного искусства Московской духовной академии.

Типовая рабочая программа дисциплины «История Византийского искусства» 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).

Типовая рабочая программа дисциплины «История византийского искусства» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая и профессор кафедры Истории и теории церковного искусства Московской духовной академии.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История византийского искусства» 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 византийским искусством, выявляет его связь с христианской культурой в целом и русским церковным искусством, в частности, дает общую картину развития византийского искусства во всем разнообразии его видов. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о византийском 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 византийской архитектуры, этапами ее развития, техническими и художественными особенностями; особенностями монументальной живописи и иконописи (стилистика, символика) в различные исторические эпохи; особенностями византийской 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 византийского искусства; методологией исследования византийской архитектуры и живописи в контексте церковного искусства; получают навыки освоения научной литературы по византийскому 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 является создание целостного представления об этапах развития византийского искусства как неотъемлемого компонента истории христианской Церкви и формирование у учащихся профессиональных навыков стилистического и иконографического анализа.

Задачи курса:

1. Освоение знаний по византийской архитектуре, живописи, прикладному искусству в контексте истории христианской Церкви;

2. Изучение основных памятников византийского искусства, архитектуры, монументальной живописи и иконописи, их технических и художественных особенностей;

3. Развитие художественного вкуса посредством постижения общей картины развития византийского искусства во всем разнообразии его видов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: основные памятники византийского искусства – архитектуры, монументальной живописи и иконописи; основные исторические периоды развития византийского искусства, значение византийского искусства в христианской культуре;

Уметь: проводить поиск по справочной литературе для идентификации, атрибуции художественных произведений; объяснять связи художественных и иконографических особенностей произведений изобразительного искусства и литургических текстов и практики; отличать подлинное произведение и более поздние повторения, дополнения; определять время и место создания произведений (архитектура, живопись, прикладное искусство), выявлять их стилистические особенности;

Владеть: основными методами стилистического и иконографического анализа; методологией исследования византийской архитектуры и живописи в контексте церковного искусства; общей картиной развития византийского искусства во всем разнообразии его видов.

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 византийского искусства» относится к «История церковного искусства» модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

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

Дисциплина «История византийского искусства» реализуется на 1 курсе обучения и является базовой дисциплиной для последующего изучения дисциплин «История древнерусского искусства (X-XVI)», «Богословие иконы», «Иконописание», «Христианская иконография», «Литургика».

3.2. Дисциплина «История византийского искусства» содержательно взаимосвязана с дисциплиной «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения» и «Музейная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 64 академических часа (2 часа в неделю), дисциплина преподается в 1 и 2 семестрах.

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

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекц ион- ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе - тенции	
	Модуль 1. Формирование византийской художественной традиции	1	4	8	12	ОК-2, ПК-3	Устный опрос. Тестирование
1.	Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. Раннехристианское искусство	1	2	2	4	ПК-3	Устный опрос, тестирование
2.	Тема 1.2. Христианское искусство эпохи Константина Великого	1	2	6	8	ОК-2	Устный опрос
	Модуль 2. Ранневизантийское искусство	1	8	6	12	ОК-2, ПК-3	Устный опрос, контрольная работа
3.	Тема 2.1. Архитектура и монументальная живопись эпохи Юстиниана	1	4	4	6	ПК-3	Устный опрос, контрольная работа
4.	Тема 2.2. Ранняя византийская икона и книжная миниатюра VI-VII вв.	1	2	2	4	ОК-2	Устный опрос
5.	Тема 2.3. Скульптура, архитектурный декор, малые формы пластики VI-VII вв.	1	2		2	ОК-2, ПК-3	Устный опрос
	Модуль 3. Иконоборческий период	1	4	2	6	ОК-2, ПК-3	Устный опрос
6.	Тема 3.1. История гонений и защита иконопочитания.	1	2		2	ОК-2	Устный опрос

7.	Тема 3.2. Искусство иконоборческого периода и восстановление иконопочитания. Подведение итогов освоения дисциплины в семестре.	1	2	2	4	ПК-3	Устный опрос, тестирование
	Всего часов в семестре:	1	16	16	32		
	Модуль 4. Искусство средневизантийского периода	2	8	12	20	ОК-2, ПК-3	Устный опрос контрольная работа
8.	Тема 4.1. «Македонский ренессанс»: книжная миниатюра, икона, прикладное искусство	2	2	2	4	ОК-2	Устный опрос
9.	Тема 4.2. Архитектура и монументальная живопись Македонского периода	2	2	2	4	ПК-3	Устный опрос, контрольная работа
10.	Тема 4.3. Архитектура и монументальная живопись Комниновского периода	2	2	6	8	ОК-2,	Устный опрос
11.	Тема 4.4. Икона, книжная миниатюра комниновского периода	2	2	2	4	ОК-2	Устный опрос
	Модуль 5. Поздневизантийский период	2	4	8	12	ОК-2, ПК-3	Устный опрос, тестирование
12.	Тема 5.1 Искусство XIII века.	2	2	4	6	ОК-2	Устный опрос
13.	Тема 5.2. Архитектура, монументальное искусство и иконы Палеологовского периода	2	2	4	6	ОК-2, ПК-3	Устный опрос, тестирование
	Зачет	2				ОК-2, ПК-3	
	Всего часов в семестре:	2	12	20	32		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		28	36	64		

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. Формирование византийской художественной традиции.

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. Раннехристианское искусство

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Понятие византийского искусства. Возникновение термина. Основные исторические периоды развития искусства Византии. Методы изучения. Искусство первых веков христианства по письменным источникам. Фрески Римских катакомб. Сюжеты, стиль. Символизм и реализм раннехристианского искусства. Росписи синагоги и христианского молитвенного дома в Дура Европос.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Устройство и предназначение катакомб.
2. Датировка стенописи.
3. Организация росписи.
4. Сюжеты изображений.
5. Примеры символических изображений.
6. Приемы изображения фигур, построения сюжетных композиций.
7. Приемы передачи пространства.
8. Особенности колорита росписей.

Тема 1.2. Христианское искусство IV-V вв.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Общая характеристика искусства эпохи Константина, для которого определяющим стало стремление заключить новое (дыхание новой жизни) в старые формы. Культовая архитектура IV-V вв. Монументальная живопись IV-V веков. Скульптура IV-V веков. Храмы Рима. История строительства Константинополя. Археологические исследования на Святой Земле. Архитектура IV-V вв. Комплекс храмовых сооружений, включающий атриум, нартексы, церковь-базилику, баптистерий, мартирии. Базилика и центрические сооружения. Основные памятники Рима (Базилика Санта Сабина, Сан Паоло, Санта Мария Маджоре, Латеранский баптистерий, Мавзолей Санта Констанца); Константинополя (Базилика Иоанна Предтечи Студийского монастыря); Фессалоник (Ротонда св. Георгия, Базилика Димитрия Солунского, Базилика Ахиропиитос); Равенны (Мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий Православных, Базилика Сан Аполинаре Нуово); Сирии (Мартирий Калат-Семан, базилика Кальб Лузе).

Мозаика (декоративная и живописная) в интерьерах храмов Рима (Мавзолей Санта Констанца, Базилика Санта Пуденциана, Базилика Санта Мария Маджоре), Фессалоник (Ротонда Святого Георгия, Церковь Святого Давида, Базилика Святого Димитрия, Базилика Ахиропиитос), Равенны (мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий Православных, базилика Сант Аполинаре Нуово, Архиепископская капелла), Милана (капелла Сант Аквилينو, капелла сан Витторе), напольные мозаики Аквилеи (V в.), трехмерный объем,

существующий в пространстве, чувство пластики формы, правильность черт лица. противоречие отвлеченной идеи и отдельных изображений, полных жизненных наблюдений. Проникновение условно-символического начала (в замысле и композиции) в художественную ткань мозаики, построенную на передаче реальной пластической красоты отдельных сюжетных мотивов.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Скульптура Римской империи после Миланского эдикта.
2. Колосс Константина из базилики Максенция, Барлеттский колосс (император Маркиан (Валентиниан?), скульптуры Доброго пастыря.
3. Рельефы саркофагов. Саркофаг Юния Басса ок. 359г., саркофаг со сценами сбора винограда 350 г, саркофаг “двух братьев” IVв.
4. Деревянные резные двери из базилики Санта Сабина.
5. Рельефы саркофагов и врат как источник знаний о раннехристианской иконографии.

Занятие 3. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Кто выступал заказчиком храмовых комплексов в эпоху Константина Великого?
2. Каково функциональное назначение раннехристианской базилики и центрических построек?
3. Каковы общие принципы наружного и внутреннего декора храмов?
4. Что означает понятие “базиликальный разрез”?
5. Каковы строительные особенности храмов в разных регионах Империи?

Занятие 4. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Что такое мозаика?
2. Каковы основные приемы работы мозаичистов? Каковы отличия в изготовлении настенной и напольной мозаик? Какими приемами добивались исключительного праздничного богатства храмовых интерьеров?
3. Как добивались разнообразия и сочности цвета в колористической гамме росписей? Какова роль золотой и серебряной смальты?
4. Каковы в мозаиках IV в. эллинистические мотивы в изображении архитектуры, орнамента?
5. Каковы особенности изображения святых в мозаиках IV в. ц. св. Георгия
6. Аллегорическая передача картины рая невидимого «неизобразимого», как реального, полного чувственной радости, мира.
7. Чем различаются изображения людей в живописи IV и V вв. (на примере живописи церквей Георгия и Давида в Фессалониках).

8. Какие сюжеты наиболее часто встречаются на рельефах саркофагов и резных церковных дверях?

Модуль 2. Ранневизантийское искусство.

Тема 2.1. Архитектура и монументальная живопись эпохи Юстиниана.

Формирование «византийского стиля» в искусстве эпохи Юстиниана Великого и его преемников (VI–VII вв.). София Константинопольская. История строительства Св. Софии. Уникальность замысла и воплощения. Храм как образ мира, сотворенного по Воле Божией. Развитие храмового пространства сверху вниз. Значение Софийского собора для последующей истории византийской архитектуры. Купольные храмы Константинополя (церкви Сергия и Вакха, Ирины, Святых Апостолов) и Сан Витале в Равенне.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Каким образом достигнуто сочетание базилики и поставленного над ней купола, подчеркивающего ее центр?
2. Как снимается продольный и поперечный распор купола?
3. Какими инженерными приемами достигнуто ощущение огромного купола, свободно парящего над всюду открытым подвижным пространством храма?
4. Какие приемы использовали византийские зодчие для зрительного облегчения массивных несущих конструкций.

Занятие 3. Форма проведения: лекция.

Поиск новых изобразительных форм, образов, сюжетов, соответствующих литургической природе церковного искусства. Влияние церковного и придворного церемониала (этикетность) на характер построения живописной композиции. Изменение в выражении эмоционального настроения персонажей (общее для всех выражение широко раскрытых глаз, исчезновение признаков индивидуальности), плоские силуэты фигур, стелющиеся по поверхности. Аллегорическое истолкование декоративных мозаик. Надписи, указывающие на новое истолкование традиционных античных сюжетов.

Мозаики VI-VII вв. в церквях Сан Витале и Сант Аполинаре ин Классе Архиепископской капеллы в Равенне, церкви Косьмы и Дамиана в Риме, Базилики Преображения в монастыре святой Екатерины; в церкви Панагии Ангелоктисты в Кити на Кипре, Базилики св. Димитрия в Салониках, церкви Успения в Никее. Фрески Санта Мария Антиква на Римском форуме (ок.565-578;741-752гг., Санта Мария-форис-Портас в Кастельсеприо(широкая датировка к.VI-IXвв.).

Занятие 4. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Сюжетные композиции искусства эпохи Юстиниана.
2. Изменения в выражении ликов.
3. Особенности изображения фигур.
4. Особенности передачи пространства.
5. Общие принципы построения композиции.
6. Стилистические признаки живописи VII века.

Тема 2.2. Ранняя византийская икона и книжная миниатюра.

Занятие 1. Форма проведения: лекция. Энкаустические иконы монастыря Святой Екатерины на Синае (Пантократор, Апостол Петр, Богоматерь с Младенцем и святыми Феодором и Георгием); Музея Ханенко в Киеве (Иоанн Предтеча –VI в., Богоматерь с Младенцем – VI в., Сергей и Вакх – н. VII в. Мученик и мученица VII в.; в Риме, Богоматерь с Младенцем из ц. Санта Мария Антиква – VII в., Спасительница Рима, Распятие с избранными праздниками из Санта Санкториум – ок. 600, Богоматерь с Младенцем из Пантеона, Пресвитер Марк из Египта.

Книжная миниатюра V -VI вв. Типы и характер украшения рукописей (Кведлинбургская Библия V в., Коттонова Библия ок. 500 г., Венский Диоскорид, Венский Гenezис, VI Евангелие Равулы 586 г., Синопское Евангелие VI). Поиски художественных изобразительных приемов для передачи духовной сущности Евангелия, Священного Писания. Предостережения от “мудрований” Трулльским собором (691-692 гг., 82 правило).

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Композиционные приемы, которые использовались в иконе.
2. Особенности размещения живописных изображений на книжных страницах.
3. Что такое выходная миниатюра.
4. Оформление таблиц канов.
5. Технические различия (техники письма) живописи икон и миниатюры?
6. Различия в трактовке образов на иконе и в миниатюре.

Тема 2.3. Скульптура, архитектурный декор, малые формы пластика.

Форма проведения занятия: лекция.

Мелкая пластика (консульские и церковные диптихи, пиксиды, реликварий из Салоник, ампулы Монцы и трон епископа Максимиана. Малые архитектурные формы (капители, алтарные преграды, основание алтаря, амвон из Ротонды св. Георгия в Салониках, карнизы). Значение античной традиции в христианском искусстве.

Модуль 3. Иконоборческий период (726-842 гг.).

Тема 3.1 История гонений и защита иконопочитания.

Форма проведения занятия: лекция.

Краткая история иконоборчества, его причины. Искусство превратилось в область социально-политических столкновений. Гонения на иконопочитателей Льва Армянина, Константина Копронима. Иконоборческий собор 754 г. Основные положения учения иконоборцев (известные по цитатам). Богословие иконопочитания. Творения свт. Германа, преподобных Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, свт. Никифора. VII Вселенский собор 787 г., Константинопольский собор 842 г. Торжество Православия (843 г.).

Тема 3.2. Искусство иконоборческого периода и восстановление иконопочитания.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Искусство иконоборцев. Замена изображений Спасителя и Богородицы крестом (церковь Св. Ирины в Константинополе, ц. Св. София в Фессалониках (свод вимы), ц. Успения в Никее). Аниконическая декорация (церкви на о. Наксос: Св. Георгия и Св. Кириакии в Апирантосе, Панагии в Энгаресе, св. Артемия в Сангри). Аниконические росписи в пещерных храмах Каппадокии. Мозаики мечети Омара в Иерусалиме (685-691) и мечети Омейядов в Дамаске (702-715), выполненные византийскими (сирийскими) мастерами по заказу халифов. Искусство иконопочитателей (икона св. Ирины из монастыря св. Екатерины; росписи капеллы Кирика и Улиты в ц. Санта Мария Антика в Риме). Сохранение знания иконографии и понимания духовной значимости образа. Реконструкция церкви Св. Софии в Салониках (717-741 гг.) в формах крестово-купольной постройки (с тяжеловесными формами несущих конструкций и малоосвещенным расчлененным на отдельные ячейки пространством). Деятельность патр. Фотия. Включение руссов в византийское содружество.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Мероприятия, направленные на укрепление культа икон.
2. Установление празднования Торжества Православия (843 г.).
3. Восстановление императрицей Феодорой над Бронзовыми воротами иконы Христа, уничтоженной императором Львом III (между 843-847). Появление на монетах Михаила III и Феодоры (вновь) изображения Христа. Мозаика «Царь Царствующих» в Хрисотриклинии.
4. Первые сохранившиеся произведения искусства после победы иконопочитателей: миниатюры Хлудовской псалтири ок. 830 г. (ГИМ, гр. 129), отразившие остроту полемики периода, образ Богородицы в апсиде ц. Успения Никее «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили» (после 787 г.), мозаики купола Софии Салоникийской (ок. 643-880/885 гг.).
5. Мозаики конхи апсиды Софии Константинопольской (867 г.).

Модуль 4. Искусство средневизантийского периода.

Тема 4.1. «Македонский ренессанс»: книжная миниатюра, икона, прикладное искусство.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Сложение средневековой культуры Византии, определяющей чертой которой стало христианское мировоззрение. Время наивысшей духовной насыщенности византийского искусства, отточенности стиля, время широкой экспансии во все страны Византийского содружества и европейские страны. «Македонский ренессанс»: Миниатюры рукописей IX–1 половины X в. («Гомилии Григория Назианзина», «Псалтирь» из Национальная библиотека в Париже «Христианская топография», «Свиток Иисуса Навина», «Библия королевы Христины» из библиотеки Ватикана). Миниатюры рукописей 2 половины X-XI вв. («Трапезундское Евангелие», «Минологий Василия II», «Псалтирь Василия II», библиотека Марциана в Венеции, «Толкования на Книгу пророков», библиотека Лауренциана (Флоренция), «Толкования на Книгу пророков» из Национальной библиотеки в Турине, «Евангелие», Монастырь св. Екатерины на Синае и др.). Иконы. Прикладное искусство.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Стилистические особенности миниатюр IX–1 половины X в..
2. Размер миниатюр.
3. Использование архитектурных кулис как пространственного фактора.
4. Пропорции фигур, характер их движения.
5. Моделировка одежд.
6. Колорит.
7. Трактовка ликов.
8. Черты нового стиля, появившееся к концу X - н. XI в.

Тема 4.2. Архитектура и монументальная живопись Македонского периода.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Столичное осмысление идеи крестово-купольного храма. Византийское понимание ордера. Основная типология крестовокупольной архитектуры: храм на четырех колонках и храм восьми опорах (октогональный храм на тромпах). Северная церковь монастыря Липса (907г.), Мирелейон (ок. 920 г.), ц. Богородицы в монастыре Осиос Лукас (960г.), ц. Панагии Халкеон в Салониках (ок.1028г.); ц. монастыря Неа Мони на о. Хиос (1042-1056 гг.), кафоликон монастыря Осиос Лукас в Фокиде (1022 или 1030-1040 гг.).

Мозаики Македонского периода в Софии Константинопольской: Богоматерь с архангелами в конхе апсиды (ок. 867 г.), святители в люнете северной полпружной арки к. IX в., Лев VI перед Спасителем в нартексе н. X в. император Александр в северной галерее (913 г.), Константин и Юстиниан подносят дары Богоматери в южном вестибюле 2 п. X в., Константин IX

Мономах и императрица Зоя подносят дары Христу в южной галерее 1034-1042 гг. Изменение стилистики.

Система росписи византийского храма. Литургия и искусство. Изменение принципов храмовой декорации. Ограниченное число изображений. Строгое подчинение задачам богослужения и символике храмового пространства. Новая стилистика. Церковь Панагии Халкеон в Салониках (ок. 1028 г.), кафоликон монастыря святого Луки (1022 или 1030-1040 гг.), София Охридская (ок.1040 г.), София Киевская (1043-1046 гг.), Неа Мони (1042-1056 гг.).

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Высшее достижение крестово-купольного строительства – храм на четырех колоннах.
2. Планы крестово-купольных храмов.
3. Наружный облик: входы, окна, членения фасадов, купола.
4. Понятие «прозрачности» в архитектуре.
5. Принятая архитектурная терминология.
6. Символика храма и его частей. Особенности размещения мозаик и фресок в храмах.

Тема 4.3 Архитектура и монументальная живопись комниновского периода.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Главенствующая роль столичного искусства. Авторитет его во всех христианских странах и православного, и западного мира. Формирование и развитие спиритуалистического направления в живописи. Идеальное сочетание духовного смысла византийского образа и соответствующей ему формы. Вневременной характер ликов и пластики фигур. Свет пронизывающий и преображающей форму. Роль золота фона, широкое применение ассиста. Неизменность основных черт в искусстве Константинополя, как в монументальной живописи, так и в иконе и миниатюре. Несмотря на общность типологии уникальность каждого памятника.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Монументальная живопись раннекомниновского периода.
2. Софийский собор в Константинополе.
3. Ц. Успения в Никее, Дафни в Афинах.
4. Собор Михайловского монастыря в Киев.

Занятие 3. Форма проведения: практическое занятие.

Вопросы к семинару:

1. Монументальная живопись позднекомниновского периода. Динамический стиль (область применения приемов).

2. Классицизирующий стиль.
3. Понятие «позднекомниновского маньеризма».
4. Приемы линейной стилизации.
5. Охарактеризовать храм по плану: время, обстоятельства создания и заказчики, система и стилистические особенности. Степень сохранности, значение (ц. св. Пантелеимона в Нерези, церковь-костница Бачкова монастыря, собор в Гелати, ц. св. Георгия в Курбиново, капелла Богоматери и трапезная в монастыре Иоанна Богослова па о. Патмос).

Занятие 4. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Мозаическое убранство храмов норманнской Сицилии и Венеции.
2. Собор Преображения Господня в Чефалу.
3. Церкви Марторана и Палатинская капелла в Палермо.
4. Собор Рождества Богородицы Монреале.
5. Санта Мария Асунта (вознесенная) в Торчелло.
6. Собор Сан Марко.
7. Участие византийских мастеров.

Тема 4.4. Иконы и миниатюра Комниновского периода.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Иконы Комниновского периода. Византийский темплон. Новый тип иконы – Минологий. Монументальные мозаические иконы начала XII в. Мозаики «Богоматерь Одигитрия» и «Иоанн Креститель» монастыря Богоматери Паммакариссос в Константинополе. Создание знаменитых образов Богоматери. «Владимирская Богоматерь», созданная в Константинополе и привезенная на Русь. «Богоматерь Киккотисса с пророками» из монастыря Св. Екатерины на горе Синай. Стили в искусстве комниновского периода. Классический стиль. Динамический стиль. «Маньеристический стиль». Монашеская тема в искусстве. Константинопольские соборы середины XII в. и развитие иконографии. Иконография Богоматери и Иисуса Христа. Миниатюры рукописей второй половины XI в. Псалтирь Феодора 1066 Британский музей Add.19352, Евангелие 3 четверть XI в. Национальная библиотека Париж gr.74, Евангелие 3 четверть XI Национальная библиотека Вена theol. gr 154, Слова Григория Назианзина 3 четверть XI в. ГПБ греч.334, евангелие к. XI в. Библиотека Палатина, Парма. Миниатюры рукописей XII в. Слова Иакова Коккиновафского 2 чет. 12 в. Библиотека Ватикана. Слова Григория Назианзина 1143-1181 гг. монастырь св. Екатерины на Синае.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Константинопольская традиция книжной иллюстрации третьей четверти XI в.
2. Композиционное единство миниатюр и текста.

3. Линейный стиль изображений.
4. Изысканность колористической гаммы и ювелирная тщательность отделки миниатюр.
5. Изменение стиля в XII в.: расширение сюжетного репертуара, яркая цветовая гамма, появление звериных мотивов в орнаментике.

Модуль 5. Искусство поздневизантийского периода.

Тема 5.1. Искусство XIII в/

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Разграбление Константинополя крестоносцами. Латинская романия. Империя в изгнании (искусство Никейской империи, искусство Трапезундской империи (собор Св. Софии), искусство Эпирского деспотата (ц. Панагии Паригоритиссы в Арте). Обращение к эллинистической традиции. Создание «народного» стиля.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Монументальная живопись Сербии.
2. Церковь Богородицы в Студенице.
3. Вознесения Господня в Милешеве.
4. Св. Апостолов в Пече.
5. Ц. Троицы в Сопочанах.

Занятие 3. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. «Новый монументализм». Особенности иконописного стиля.
2. Житийные иконы.
3. Мастерские крестоносцев.

Тема 5.2. Искусство Палеологовского периода.

Занятие 1. Форма проведения: лекция.

Общая характеристика периода. Основные направления: Новый монументализм. Ц. Богородицы Перивлепты в Охриде. Палеологовский ренессанс. Мозаики и фрески Константинополя. (Деисус на южной галерее хоров Св.Софии, Кахрие джами (кафоликон монастыря Хора), Фетие джами (параклесий кафоликона монастыря Богоматери Памакаристы), Фессалоник (ц. Св Апостолов), Охрида, Мистры. Византийские памятники Сербии, Македонии, Болгарии в XIII – XIV вв. Деятельность мастеров Михаила Астрапы и Евтихия, Панселина, Калиергиса.

Занятие 2. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие.

Вопросы к семинару:

1. Константинопольские соборы середины XIV в.
2. Влияние исихазма на искусство.

3. Сложение позднепалеологовского стиля.
4. Искусство 2-й пол. XIV - середины XV вв.
5. Церкви Афендикю, Богородицы Перивлепты и Богородицы Пантанассы в Мистре, пещерная церковь в Иваново в Болгарии.
6. Храмы Моравской Сербии: церкви Вознесения в Раванице, Введения Марии во храм в Калениче, Троицы в Ресаве.
7. Падение Константинополя. Византийская художественная традиция в искусстве православных стран.

Занятие 3. Форма проведения: практическое (семинарское) занятие **Вопросы к семинару:**

1. Палеологовский Ренессанс . Портативная мозаика. Особенности техники и стиля. Иконы 1 четверти XIV в.: «Двенадцать апостолов» ГМИИ им. Пушкина, Москва, «Богоматерь Одигитрия» Византийский музей, Фессалоники, «Богоматерь с Младенцем» ГМИИ им. Пушкина, Москва, парные двухсторонние иконы Христа Пантократора и Богородицы из Охрида.

2. Иконы 30-40 гг. XIV в.: «Иоанн Креститель» ГЭ, « Благовещение» ГМИИ им. Пушкина, Москва.

3. Иконы 2 половины XIV в.: «Христос Пантократор» около 1363г. ГЭ, «Архангел Михаил» Византийский музей, Фессалоники, «Успение» ГЭ,

4. Иконы 1 половины XV в.: «св. Анастасия» ГЭ, «Распятие» Успенский собор МК, «Троица Ветхозаветная» ГЭ.

Анализ развития стиля.

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 (семинарское) 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 (семинары) 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 по освоения дисциплины

1. Живопись римских катакомб.
2. Раннехристианская архитектура. Основные типы зданий: базилики, мартирии, мавзолеи, баптистерии IV–V вв. Рим, Равенна, Иерусалим, Вифлеем, Фессалоники, Малая Азия, Сирия. Значение античной традиции.
3. Скульптура IV – V вв. Монументальная скульптура, рельефы саркофагов, мелкая пластика.
4. Мозаики Рима, Равенны, Милана, Аквилеи, Фессалоник IV – V вв.
5. Архитектура VI – 1-й пол. VII в. Формирование основных типов зданий: купольные базилики, центрические храмы.
6. Символика христианского храма.
7. Мозаики и фрески Равенны Синая, Фессалоник, Кипра, Египта VI - VII
8. Ранние иконы VI - VII вв. Техника и стиль.
9. Книжная миниатюра VI в. Типы и характер украшения рукописей.
10. Иконоборческий период. Краткая история (730 – 787, 813 – 842). Искусство иконоборческого периода.
11. Формирование крестово – купольного храма.
12. Символика византийской храмовой декорации.
13. Мозаики церкви Неа Мони.
14. Ансамбль Осиос Лукас.
15. Мозаики Дафнии.
16. Иконы XI - XII вв.
17. Миниатюры рукописей 2-й пол. IX –X вв.
18. Миниатюры XI - XII вв.
19. Монументальная живопись позднекомниновского периода.
20. Монументальная живопись нормандской Сицилии. XII в
21. Монументальная живопись XIII в.
22. Иконы XIII в.
23. Монументальная живопись 1-й пол. XIV в..
24. Монументальная живопись 2-й пол. XIV -XV вв.
25. Иконы к. XIII - 1-й пол XIV в..
26. Иконы 2 п. XIV - XV в..

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. Попова О.С. Пути византийского искусства. М.: Гамма-Пресс, 2013.
2. Демус О. Мозаики византийских храмов. М., 2001.
3. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2004.
4. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Поздний период. СПб.: Азбука-классика, 2004.
5. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т. 1-2. М.: Искусство, 1986.
6. Райс Д. Талбот. Искусство Византии. М., 2002.
7. Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. Учебное пособие для вузов. М., 1998.
8. Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. Издательство Западно-европейского экзархата. Московский Патриархат, 1989.
9. История иконописи. Истоки, традиции современность VI - XX вв. М.: Арт-БМБ, 2002.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
«Азбука Веры» – православный портал: [сайт]. URL: <https://azbyka.ru/>

Периодизация и эволюция искусства Византии. – Текст : электронный // Искусствовед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре: [сайт]. URL: <https://iskusstvoed.ru/2018/08/21/periodizacija-i-jevoljucija-iskusstva-vi/>
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».