

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Раннехристианское искусство. Искусство Византии

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Раннехристианское искусство. Искусство Византии» являются:

Создание у студентов представления о раннехристианском и византийском изобразительном искусстве и архитектуре как о составной части истории мирового искусства, через знакомство

- с основными этапами развития раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества, с важнейшими направлениями и региональными традициями;
- с конкретными произведениями зодчества и изобразительного искусства, с их стилистическими и иконографическими особенностями, символическим смыслом, планировочными и конструктивными решениями, материалами и техникой;
- со спецификой духовного содержания, символики и формальных выразительных средств раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества в контексте мирового художественного процесса;
- со связями раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества с искусством античности, древнего и средневекового Востока, средневековой Западной Европы, Древней Руси и славянских стран, Закавказья.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Основы раннехристианского искусства и искусства Византии» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Предшествующие дисциплины:

Студенты должны обладать основами знаний по археологии, истории Древнего мира и Средних веков, истории искусства Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, по истории религии. Студенты должны владеть навыками описания и анализа памятников, работы со специальной научной литературой.

Последующие дисциплины:

Изучение истории раннехристианского и византийского искусства необходимо как предшествующее для успешного освоения следующих базовых дисциплин профессионального цикла: Западноевропейское искусство средних веков, Древнерусское искусство, Искусство эпохи Возрождения, Искусство стран ислама.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-3, ИК-1, СК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ОНК-4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в искусстве Западной и Восточной Римской Империи в IV-V вв. и Византийской Империи VI-XV вв., понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса (ОНК-3);
- конкретные произведения зодчества и изобразительного искусства, созданные в указанные периоды в рамках данной культуры, их стилистические характеристики и иконографические особенности, символический смысл, планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;
- специфику духовного содержания, символики и формальных выразительных средств раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества в контексте мирового художественного процесса;
- связи раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества с искусством античности, Древнего и средневекового Востока, средневековой Западной Европы, Древней Руси и славянских стран, Закавказья.
- современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории раннехристианского и византийского искусства (ПК - 3).

Уметь:

- Уметь находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории раннехристианского и византийского искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2)
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о раннехристианском и византийском искусстве (ИК-1);
- подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории раннехристианского и византийского искусства, анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2)
- анализировать и объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально–образные и формально–стилистические факторы развития в раннехристианском и византийском искусстве (ПК- 7)
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Раннехристианское и византийское искусство» для осуществления историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко–художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12)

Владеть:

- методологией научных исследований в области истории раннехристианского и византийского искусства (ОНК-4)

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Раннехристианское искусство. Искусство Византии».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				Лек-ции	Семинар	Сам. раб.	
				72 а.ч.		72 ч.	Коллоквиумы – 4 ч., конс. к экз. 2 ч., экзамен – 4 ч.
1	Раздел I. Позднеантичное и раннехристианское искусство. Тема 1. Скульптура IV-V вв., живопись катакомб	3	1	4 ч.		4 ч.	
2	Тема 2. Архитектура IV-V вв.	3	2	4 ч.		4 ч.	
3	Тема 3. Монументальная живопись IV-V вв.	3	3	4 ч.		4 ч.	
4	Раздел II. Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества. Тема 1. Архитектура ранневизантийского периода.	3	4	4 ч.		4 ч.	
5	Тема 2. Монументальная живопись VI-VII вв.	3	5	4 ч.		4 ч.	
6	Тема 3. Иконы, иллюстрированные рукописи, декоративно-прикладное	3	6	4 ч.		4 ч.	

	искусство ранневизантийского периода						
7	Тема 4. Искусство эпохи иконоборчества. Сложение крестово-купольного типа храма	3	7	4 ч.		4 ч.	2
8	Раздел III. Искусство средневизантийского периода. Тема 1. Архитектура средневизантийского периода.	3	8	4 ч.		4 ч.	Коллоквиум по разделам I, II
9	Тема 2. Монументальная живопись Македонского периода	3	9	4 ч.		4 ч.	
10	Тема 3. Иллюстрированные рукописи и иконы Македонского периода	3	10	4 ч.		4 ч.	
11	Тема 4. Монументальная живопись Комниновского периода (втор. пол. XI – перв. пол. XII в.)	3	11	4 ч.		4 ч.	
12	Тема 5. Монументальная живопись Комниновского периода (сер. - втор. пол. XII в.)	3	12	4 ч.		4 ч.	
13	Тема 6. Иллюстрированные рукописи и иконы Комниновского периода	3	13	4 ч.		4 ч.	
14	Раздел IV. Искусство XIII в. и поздневизантийского периода. Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура XIII в.	3	14	4 ч.		4 ч.	
15	Тема 2. Архитектура поздневизантийского периода	3	15	4 ч.		4 ч.	
16	Тема 3. Живопись Палеологовского ренессанса	3	16	4 ч.		4 ч.	
17	Тема 4. Живопись второй и третьей четверти XIV в.	3	17	4 ч.		4 ч.	2 Коллоквиум по

							разделам III, IV
18	Тема 5. Живопись конца XIV и первой половины XV в.	3	18	4 ч		4 ч.	2 Консультация к экзамену
19				72		72	4 Экзамен

Краткое содержание дисциплины:

«Раннехристианское искусство. Искусство Византии» охватывает основные этапы и процессы в истории искусства Восточной Римской (Византийской) империи IV-XV вв. На примере ключевых памятников архитектуры и изобразительного искусства рассматривается специфика идейного содержания и образности раннехристианского и византийского искусства, а также его связи со средневековым искусством Руси, Восточной и Западной Европы, Закавказья и мусульманских стран.

Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Позднеантичное и раннехристианское искусство.

Введение. Специфика христианской культуры в отличие от культуры Древнего мира. Хронологические границы. Особенности средневекового искусства в целом. Содержание и типология образов. Иконография, ее символика, основные ее законы. Основы художественного языка, общие для искусства восточного и западного христианства.

Тема 1. Скульптура IV-V вв., живопись катакомб.

Основные виды и важнейшие памятники раннехристианской скульптуры, их иконографические и стилистические особенности. Императорский портрет кон. III – нач. V в. Раннехристианская круглая скульптура. Пластика саркофагов III-IV вв. Консульские диптихи IV-VI вв. Живопись катакомб Рима (III-IV вв.) Античные и христианские мотивы. Символика и аллегория. Особенности стиля: традиционные и новые черты.

Тема 2. Архитектура IV-V вв.

Базилики IV-VI вв. План, конструкции, внешний вид, организация интерьера, символика его частей. Базилики в Риме (Сан Джованни ин Латерано, Сан Паоло фуори ле муре, Сан Пьетро, Санта Мария Маджоре, Санта Сабина), Равенне (Сант Аполлинаре Нуово, Сант Аполлинаре ин Класе), Иерусалиме, Вифлееме, Константинополе, Фессалониках, в Сирии, в Северной Африке. Основные региональные особенности. Центрические сооружения IV – нач. VI в. Символика центрического здания, перспективы развития. Мартирии, мавзолеи, центрические церкви, баптистерии. Особенности конструкции, специфика пространства. Мавзолей Санта Костанца и церковь Сан Стефано в Риме, церкви в Эзре и Босре в Сирии, мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Баптистерий Сан Джованни ин Латерано в Риме, баптистерии православных и ариан в Равенне.

Тема 3. Монументальная живопись IV-V вв.

Первые программы живописных ансамблей церковных интерьеров. Главные идеи и темы, формирование новой иконографии и нового художественного языка, их развитие на протяжении раннехристианского периода. Мозаики в церквях Санта Костанца, Санта Пуденциана и Санта Мария Маджоре в Риме; в капелле Сант Аквилино при церкви Сан Лоренцо и в капелле Сан Витторе в церкви Сант Амброджо в Милане; в Ротонде св. Георгия и в монастыре Осиос Давид в Фессалониках; в мавзолее Галлы Плацидии, Баптистерии православных, Баптистерии ариан и в Архиепископской капелле в Равенне.

Раздел II. Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества.

Введение. Византийская империя, ее территории, входящие в ее состав народы. Хронологические границы. Периодизация византийского искусства. Особенности византийского общества и византийской культуры. Государство и Церковь. Два полюса византийской духовной жизни: «империя и пустыня», город и монастырь.

Тема 1. Архитектура ранневизантийского периода.

Распространение купольного типа зодчества и причины его преобладания. Церкви Свв. Сергия и Вакха в Константинополе и Сан Витале в Равенне. Св. София Константинопольская. Уникальность типологии, конструктивные особенности, организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Купольные базилики кон. V – VI вв.: специфика типологии, конструктивные трудности. Базилики в Мериамлыке и Алахане. Церкви св. Ирины и свв. Апостолов в Константинополе, Богородицы и св. Иоанна в Эфесе, купольная базилика В в Филиппах, церковь в Каср-ибн-Вардан.

Тема 2. Монументальная живопись VI-VII вв.

Окончательное оформление всех черт византийского художественного образа и стиля. Мозаики VI вв. в Равенне (Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Классе), в монастыре св. Екатерины на Синае, в церкви Санти Косма э Дамиано в Риме. Развитие этого направления в монументальной живописи VII в. (мозаики церкви Панагии Ангелоктисты на Кипре, базилики св. Дмитрия в Фессалониках, церкви Сант Анъезе и капеллы Сан Венанцио в церкви Сан Джованни ин Латерано в Риме). Классическое направление в монументальной живописи VII в.: мозаика из церкви св. Николая в Фанаре в Константинополе, изображения Небесных Сил из церкви Успения в Никее, фрески церкви Санта Мария Антиква в Риме и Санта Мария в Кастельсеприо близ Милана.

Тема 3. Иконы, иллюстрированные рукописи, декоративно-прикладное искусство ранневизантийского периода

Происхождение иконы, ее богословское обоснование. Эллинистические и восточнохристианские черты в ранних византийских иконах. Ранневизантийские иконы из монастыря св. Екатерины на Синае (Христос Пантократор, апостол Петр, Богородица со свв. Федором и Георгием и др.), в т.ч., находящиеся в Киеве (свв. Сергий и Вакх, св. Иоанн Предтеча, Богородица с Младенцем); из Рима (Богородица – Царица Небесная из церкви Санта Мария ин Трастевере; Богородица с Младенцем из церкви Санта Франческа Романа). Ранневизантийские иллюстрированные рукописи светских сочинений (Миланская Илиада, Венский Диоскорид и др.) и Священного Писания (Генезис Лорда Коттона, Венский Генезис, Россанское Евангелие, Синопские фрагменты, Евангелие Раббулы). Принципы иллюстрирования, специфика иконографии и художественного языка. Декоративно-прикладное искусство ранневизантийского периода: резьба по слоновой кости, торевтика, глиптика, текстиль. Типология предметов, темы, сюжеты, связь с античной традицией.

Тема 4. Искусство эпохи иконоборчества. Сложение крестово-купольного типа храма.

Иконоборчество и его догматическая программа. Облик интерьера храма эпохи иконоборчества (описания современников; церковь св. Ирины в Константинополе). Образцы для мастеров иконоборческого времени - произведения светского искусства доиконаборческой эпохи (мозаики полов Большого Императорского дворца и др.). Искусство эпохи иконоборчества на Востоке (мозаики мечети Омейядов в Дамаске; иконы из Синайского монастыря и др.) и в Риме (фрески VIII-IX вв. в Санта Мария Антиква; мозаики церковью папы Пасхалия). Проблема возникновения крестово-купольного типа храма (концепции Вульфа, Брунова, Краутхаймера, Манго). Купольные базилики VII-IX вв.

(церковь св. Николая в Мирах Ликийских, перестройка церкви св. Ирины в Константинополе, церковь в Дерекли-Ахзи) и ранние постройки с крестом в плане (церковь Пророков, апостолов и мучеников в Герасе, Куманин-джами в Анталии). Первые крестово-купольные храмы (Осиос Давид и св. София в Фессалониках; церковь Успения в Никее): план, конструкция, внешний облик, развитие центрального пространства и усложнение алтаря, характер пространственного образа.

Раздел III. Искусство средневизантийского периода.

Общие черты культуры и искусства средневизантийского периода. Полное оформление всех принципов “византизма”. Наивысшая духовная насыщенность образов византийского искусства. Широкая экспансия византийского искусства во все православные страны и в Италию.

Тема 1. Архитектура средневизантийского периода.

Возникновение в Константинополе особого вида крестово-купольного храма - так называемого “храма типа вписанного креста”, или “храма на четырех колоннах”. Архитектурная композиция. Внешний облик, внутреннее пространство. Константинопольские постройки X-XII вв.: северная церковь монастыря Липса, Мирелейон, Эски Имарет Джами, Килиссе Джами, церкви монастыря Пантократора. Другой вариант – компактный крестово-купольный тип (Календер Джами; кафоликон монастыря Хора и др.). Общие черты стиля столичной архитектурной школы, индивидуальные особенности каждой из построек. Архитектура X-XII вв. в Греции, ее особенности: церковь Богородицы в монастыре Осиос Лукас; церковь свв. Апостолов, церковь свв. Феодоров, Капникарея и Малая Митрополия в Афинах; церковь Богородицы тон Халкеон в Фессалониках и др. Возникновение типа октагона на тремпах, его особенности и варианты. Кафоликоны монастырей Неа Мони на Хиосе, Осиос Лукас в Фокиде, Дафни близ Афин. Византийское влияние в архитектуре средневековой Италии: собор Сан Марко в Венеции; Марторана, Палатинская капелла и другие постройки в Палермо.

Тема 2. Монументальная живопись Македонского периода.

Сложение системы декорации крестово-купольного храма, ее богословские основания и трансформация в XI-XII в. Македонский ренессанс втор. пол. IX – перв. пол. X в. и «аскетическое» направление в живописи второй четверти XI в. Мозаики св. Софии Салоникской, мозаики IX-XI вв. в св. Софии Константинопольской, фрески церкви Богородицы тон Халкеон в Фессалониках и собора св. Софии в Охриде, мозаики и фрески кафоликона Осиос Лукас в Фокиде и св. Софии Киевской, мозаики Неа Мони на Хиосе. Искусство восточных провинций Византийской империи в IX-XI вв.: росписи пещерных храмов Каппадокии.

Тема 3. Иллюстрированные рукописи и иконы Македонского периода.

Деятельность придворного скриптория во второй половине IX в. и в первой половине X в. Виды рукописей и различные типы их иллюстрирования. Копирование позднеантичных и раннехристианских образцов и постепенный отход от классических принципов во втор. пол. X – нач. XI в. Важнейшие произведения миниатюры втор. пол. IX – перв. пол. XI в.: Хлудовская Псалтирь из ГИМ; Христианская топография Космы Индикоплова, Библия королевы Христины, Свиток Иисуса Навина и Минологий Василия II из Ватиканской библиотеки; гомилии Григория Назианзина gr. 510 и Псалтирь gr. 139 из Национальной библиотеки в Париже; Евангелие № 43 из монастыря Ставреникита; Трапезундское Евангелие из РНБ; Евангельские чтения № 204 из монастыря св. Екатерины на Синае и др. Иконы Македонского периода: «Омовение ног», створки складня с историей царя Авгаря, св. Николай и др. из монастыря св. Екатерины на Синае.

Тема 4. Монументальная живопись Комниновского периода (втор. пол. XI – нач. XII в.).

Перемены в искусстве Византии в середине XI в. Соотношение христианского спиритуализма и классической гармонии. Классическое направление в столичной монументальной живописи: мозаики нартекса церкви Успения в Никее, Софии Константинопольской, монастыря Дафни, Михайловского Златоверхого монастыря. Произведения на периферии византийского мира, ориентированные на «аскетическое» направление: фрески конца XI – нач. XII в. в Велюсе, на Кипре; мозаики кон. XI – нач. XII в. в Сан Марко в Венеции, в соборе Торчелло и др.

Тема 5. Монументальная живопись Комниновского периода (сер. - втор. пол. XII в.).

Зарождение и развитие «динамического» стиля в искусстве XII в. Произведения византийских мастеров в Италии, специфика иконографии и стиля: мозаики собора Чефалу, Палатинской капеллы и Мартораны в Палермо, собора Монреале, собора Сан Марко в Венеции и собора Торчелло. Особенности иконографии позднекомниновской живописи. Развитие «динамического» стиля и других направлений во второй половине XII в. Фрески церкви св. Пантелеимона в Нерези, церкви св. Георгия в Курбиново, монастыря Осиос Давид в Салониках, Дмитриевского собора во Владимире, придела Богородицы в кафоликоне монастыря св. Иоанна Богослова на Патмосе и др.

Тема 6. Иллюстрированные рукописи и иконы Комниновского периода.

Расцвет искусства миниатюры во второй половине XI – перв. пол. XII в. Типы рукописей, орнаментика, способы размещения иллюстраций. Эволюция стиля раннекомниновской живописи по миниатюрам рукописей: Евангелие gr. 74 и Слова Иоанна Златоуста Coislin gr. 79 из Национальной библиотеки в Париже; Новый Завет с Псалтирью из Научной Библиотеки МГУ; Евангелие gr. 72 из РНБ; Минологий Син. гр. 9, Евангелия Син. гр. 518 и Син. гр. 41 из ГИМ; Евангельские чтения Vat. gr. 1156, Лествица Vat. gr. 394 и Евангелие Vat. Urb. gr. 2 из Ватиканской библиотеки; два списка иллюстрированных Гомилий Иакова Коккиновафского и др.

Иконы Комниновского периода. Назначение, типология, иконография, техника. Иконы из монастыря св. Екатерины на Синае: иконы-минологии, эпистилии темплона, складни, «Рождество», «Богоматерь Киккская», «Страшный суд», «Распятие», «Лествица», «Чудо архангела Михаила в Хонах», «Благовещение». «Богоматерь Владимирская» из ГТГ, «Григорий Чудотворец» из ГЭ, мозаичные иконы Христа из Берлинских музеев и из музея Барджелло и др.

Раздел IV. Искусство 13 в. и поздневизантийского периода.

Завоевание Константинополя крестоносцами в 1204 г. Латинская империя на территории Византии. Образование самостоятельных греческих государств на свободных от латинской оккупации территориях. Эмиграция греческих мастеров. Широкое проникновение византийского искусства в славянские страны и на Запад. Восстановление Империи и воцарение династии Палеологов.

Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура XIII в.

Расцвет архитектуры в Сербии. Церкви в монастырях Студеница, Жича, Милешева, Печ, Сопочаны и др. Оригинальность типологии храмов Рашской школы. Фрески, выполненные в этих храмах греческими мастерами. Развитие черт нового раннепалеологовского стиля. Иконы и иллюстрированные рукописи перв. пол. XIII в.

Тема 2. Архитектура поздневизантийского периода.

Отсутствие крупного церковного строительства в Константинополе в Палеологовский период. Южная церковь монастыря Липса, пристройки к старым ансамблям монастырей Паммакаристос и Хора, к Килиссе Джамии. Камерный масштаб, традиционность конструкций, особенности декорации стен. Архитектура Палеологовского периода в Фессалониках (церкви свв. Апостолов, Екатерины, Ильи пророка) и в Мистре (Митрополия, церковь Богородицы Перивлепты, церковь свв. Феодоров, церкви монастырей Афендикос и Пантанасса). Архитектура Сербии в XIV – перв. пол. XV в.: Косовско-метохийская и Моравская школы, их основные особенности (церкви в Грачанице, Дечанах, Раванице, Ресаве, Калениче и др.).

Тема 3. Живопись Палеологовского ренессанса.

Особенности атмосферы культуры последней трети XIII – первой трети XIV в. Понятие «Палеологовский ренессанс». Основные черты нового классического направления в живописи. Мозаический Деисус в Софии Константинопольской, фрески церкви Богородицы Перивлепты в Охриде и другие работы художников Михаила и Евтихия, ансамбли монастыря Хора (Кахрие Джамии) и Паммакаристос

(Фетие джами) в Константинополе, мозаики и фрески церкви свв. Апостолов в Фессалониках. Иконы и иллюстрированные рукописи эпохи Палеологовского ренессанса.

Тема 4. Живопись второй и третьей четверти XIV в.

Изменение климата духовной жизни после Палеологовского ренессанса. Период гражданской войны и церковных споров. Распространение исихазма, его влияние на изобразительное искусство. Иллюстрированные рукописи: Минологий деспота Димитрия Палеолога, Четвероевангелие Theol. Gr. 300 из Австрийской национальной библиотеки, Новый завет с Псалтирью Син. гр. 407 и Акафист Богородицы Син. гр. 429 из ГИМ; Сочинения Иоанна Кантакузина gr. 1242 из Национальной библиотеки в Париже. Иконы: Благовещение из ГМИИ им. А.С. Пушкина, Св. Иоанн Предтеча и Христос Пантократор из ГЭ, архангел Михаил и Христос Пантократор из Византийского музея в Афинах, деисусные чины из Хиландара и Ватопеда и др. Расцвет иконописания. Различные функции и типы икон. Монуменальная живопись третьей четверти XIV в.: фрески церкви Богородицы Перивлепты в Мистре и пещерной церкви в Иваново (Болгария).

Тема 5. Живопись конца XIV и первой половины XV в.

Разные художественные направления в искусстве последней четверти XIV в. – первой половины XV в.: традиции классического искусства Палеологовского Ренессанса и способы их трансформации; мягкий лирический стиль; аскетическое и экспрессивное направление.

Художественные индивидуальности: Феофан Грек (фрески церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде), Мануил Евгеник (фрески церкви Спаса в Цаленджиха), митрополит Иоанн (фрески церкви св. Андрея на Треске). Иконы Богоматери Донской и деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля, вопрос об их авторстве. Другие иконы конца Палеологовского периода: Высоцкий чин и Богоматерь Пименовская из ГТГ, св. Анастасия из ГЭ, св. Марина из Византийского музея в Афинах и др. Фрески монастыря Пантанассы в Мистре и византийская живопись первой половины XV в. Живопись Моравской школы (фрески монастырей Раваница, Ресава, Каленич).

Падение Константинополя в 1453 г. и эмиграция греческих мастеров на Крит. Итало-критская школа живописи. Проблемы поствизантийского искусства.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

В лекциях по дисциплине «Раннехристианское искусство. Искусство Византии» излагается основное содержание курса, сопровождаемое демонстрацией цифровых фотографий памятников.

Предусматривается ознакомление студентов с существующими электронными ресурсами по раннехристианскому и византийскому искусству.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в режиме консультаций по ходу подготовки студентами письменных работ, а также на коллоквиумах в виде опроса и оценки письменных работ.

Коллоквиумы по данной дисциплине проходят в форме устных и письменных ответов студентов на предлагаемые преподавателем вопросы. К каждому коллоквиуму студенты готовят самостоятельно вне аудитории письменные работы по одной из тем к соответствующим разделам (2 эссе по 4-7 страниц за семестр).

Рекомендуемые научно-исследовательские технологии

Написание учащимся научно-исследовательской работы на предложенную тему под руководством научного руководителя.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы студентов

- запомнить и уметь правильно воспроизводить устно и письменно названия, датировки, основные типологические, иконографические и стилистические характеристики памятников, упоминавшихся в лекциях по каждой теме (разделу); основные содержательные характеристики искусства изучаемого периода (по конспектам лекций)
- найти, прочитать и законспектировать рекомендованную литературу по изучаемой теме (разделу); освоить специальную терминологию по справочным и энциклопедическим изданиям
- сопоставить концепции, изложенные в лекциях по изучаемой теме (разделу), и в прочитанной научной литературе, понять и уметь изложить их суть
- научиться читать и рисовать по памяти планы архитектурных сооружений, упоминавшихся в лекциях по изучаемой теме (разделу), используя материалы лекций и рекомендованной научной литературы

- научиться письменно и устно описывать и анализировать произведения архитектуры, пластики, живописи, упоминавшиеся в лекциях по изучаемой теме (разделу), в том числе, в сравнении с другими аналогичными им произведениями
- запомнить визуальный ряд, демонстрировавшийся в лекциях, с помощью повторных просмотров, используя электронные ресурсы и научную литературу
- научиться выделять и узнавать в облике произведений каждого из изучаемых периодов ключевые стилистические характеристики
- научиться приблизительно датировать по фотографиям произведения раннехристианской и византийской архитектуры, пластики, живописи

По результатам работы в семинаре (участие в дискуссии, выступление с докладом, письменная работа), учащийся получает оценку «зачет».

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины:

Раннехристианское искусство. Искусство Византии // Труды исторического факультета МГУ. Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов / Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд.-во МГУ, 2009. С. 82-109.

Темы эссе

Раздел I. Позднеантичное и раннехристианское искусство.

1. Сюжеты живописи катакомб и их символический смысл.
2. Изображения усопших в живописи катакомб: основные иконографические типы, этапы развития стиля.
3. Рельефы саркофага Юния Басса. Состав и смысл иконографической программы.
4. Императорский скульптурный портрет III в. и IV в. Сравнительный стилистический анализ (два или более произведения по выбору).

5. Мозаики нефа базилики Санта Мария Маджоре. Текстовые источники сюжетов в Ветхом Завете и приемы визуализации повествования.
6. Мозаики Баптистерия православных и Баптистерия ариан в Равенне. Сравнительный стилистический анализ.
7. Базилики Рима и Равенны. Сходство и различие планов, объемно-пространственной композиции, стиля.
8. Базилики V в. в Салониках и в Сирии. Сходство и различие планов, объемно-пространственной композиции, стиля.
9. Раннехристианские центрические сооружения и их античные прототипы. Сходство и различия.
10. Проблема переосмысления классической тектоники в раннехристианской архитектуре.

Раздел II. Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества.

11. Раннехристианские и ранневизантийские центрические храмы. Трансформация пространственного образа.
12. Церковь Свв. Сергия и Вакха в Константинополе и Сан Витале в Равенне. Сравнительный анализ объемно-пространственной композиции.
13. Храм Св. Софии Константинопольской и возможные прототипы его конструктивного решения.
14. Историография проблемы происхождения крестово-купольного типа храма.
15. Мозаики нефа Санта Мария Маджоре в Риме и клеристория Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Сравнительный стилистический анализ.
16. Элементы римской императорской иконографии в монументальной живописи раннехристианского и ранневизантийского периода.
17. Ктиторские композиции в ранневизантийской живописи.
18. Эволюция стиля монументальной живописи Рима VI-VIII в.

19. Энкаустические иконы с Синая и фаюмские портреты. Сравнительный стилистический анализ двух памятников по выбору.
20. Принципы иллюстрирования рукописей Священного Писания в ранневизантийский период.
21. Раннехристианские и ранневизантийские произведения резьбы по слоновой кости в собрании Государственного Эрмитажа. Типология предметов, сюжеты, стилистические особенности.

Раздел III. Искусство средневизантийского периода.

22. Основные варианты крестово-купольного типа храма. Общее и различия в плане, объемно-пространственной композиции, пространственном образе.
23. Реконструкция северной церкви монастыря Липса и проблема пятинефного храма. Концепции Н.И. Брунова, А. Миго, Л. Тайс.
24. Кафоликоны Неа Мони, Осиос Лукас и Дафни. Сравнительный анализ.
25. Византийские храмы типа компактного креста и их трансформация в архитектуре Рашской школы.
26. Образы Богородицы в мозаиках св. Софии Константинопольской.
27. Литургические темы в монументальной декорации храмов XI в.
28. Античные мотивы в иллюстрированных рукописях эпохи Македонского ренессанса.
29. Трансформация классического направления и зарождение «динамического стиля» в монументальной живописи XII в.
30. Кипрские и новгородские фрески первой трети XII в.: сходство и различие.
31. Иконография и стиль в иконных образах Христа и Богородицы Комниновского периода: оттенки смысла.
32. Рельефные иконы средневизантийского периода. Специфика типологии, иконографии, стиля.

Раздел IV. Искусство XIII в. и поздневизантийского периода.

33. Способы показа объема и пространства в монументальной живописи XIII в.
34. Реальное пространство архитектуры и иллюзорное пространство живописи в Сопочанах и Кахрие джами.
35. Деисусные чины в иконописи второй половины XIV в. в Византии и на Руси.
36. Иконография и композиция в изображениях праздников в иконописи средневизантийского и поздневизантийского периода.
37. Иконография и стиль в иконах Богоматери второй половины XIV в.: оттенки смысла.
38. Ансамбль фресок церкви Богородицы Перивлепты в Мистре в контексте позднепалеологовского искусства.
39. Феофан Грек и кир Мануил Евгеник. Характеристика индивидуальных стилей двух византийских художников конца XIV в.
40. Проблема выявления национальной специфики в иконографии и стиле живописи Моравской школы.
41. Композиция со ступенчато повышающимся объемом в церковной архитектуре Византии и Сербии.
42. Пятикупольные храмы XIV – начала XV в. на территории Греции, Македонии и Сербии. Варианты объемно-пространственной композиции.

Контрольные вопросы и задания

1. Раннехристианская скульптура
2. Живопись катакомб
3. Базилики IV-VI вв.
4. Центрические сооружения доюстиниановской эпохи
5. Мозаики Рима, Равенны, Милана, Фессалоники (IV-V вв.)
6. Церковь свв. Сергия и Вакха и Сан Витале

7. Св. София Константинопольская
8. Купольные базилики
9. Мозаики Равенны, Фессалоники, Синая и Кипра VI-VII вв.
10. Классическое направление в монументальной живописи VI-VII вв.
11. Миниатюры рукописей V-VI вв.
12. Иконы ранневизантийского периода
13. Проблема возникновения крестово-купольного храма
14. Искусство эпохи Иконоборчества
15. Архитектура Константинополя IX-XII вв.
16. Крестово-купольные храмы Греции IX-XII вв.
17. Октагональные храмы на тропях
18. Монументальная живопись Македонского периода
19. Иконографическая система росписи крестово-купольного храма
20. Иконопись и миниатюра Македонского периода
21. Миниатюра Комниновского периода
22. Иконы Комниновского периода
23. Монументальная живопись Комниновского периода (столичная школа)
24. Живопись Комниновского периода на периферии (кроме Италии)
25. Византийская Комниновская живопись в Италии
26. Византийские постройки XI-XII вв. в Италии
27. Живопись первой половины XIII в. (до 60-х гг.)
28. Архитектура Палеологовского периода
29. Сербская архитектура XII-XIV вв.
30. Живопись второй половины XIII в.
31. Основные черты Палеологовского ренессанса
32. Ансамбль монастыря Хора (Кахрие Джами)
33. Живопись первой трети и середины XIV в.
34. Живопись второй половины XIV в.
35. Тип пятикупольного храма в истории византийской архитектуры.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

Брунов Н.И. Византийская архитектура // Всеобщая история архитектуры. Т. 3. М. - Л., 1966

Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1965; Harmondsworth, 1975, 1986.

Mango C. Byzantine Architecture. Milano, 1974; New York, 1976; Milano, New York, 1985;

Комеч А.И. Византийская архитектура VII-XII вв. // *Комеч А.И.* Древнерусское зодчество конца X - начала XII вв. М., 1987. С. 9-133;

Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.

Попова О.С. Раннехристианское искусство (II–V века). Византийское искусство // Очерки истории искусства. М., 1987. С. 211-303;

Она же. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.

б) дополнительная литература:

Комеч А.И. Храм на четырех колоннах и его значение в византийской архитектуре // Византия. Южные славяне и Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 64–77

Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. Т. I - III. М., 1977

Комеч А.И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978. С. 209-223

Культура Византии. Т. 1-3. М., 1984; 1987; 1989

Комеч А.И. Византийская архитектура IV - первой половины VII вв. // Культура Византии. Т. 1. М., 1984. С. 573– 596

Византия. Балканы. Русь. Иконы XIII - XV вв. Каталог выставки. М., 1991

Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993

Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское искусство X - начала XV века. М., 1995.

Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000

Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Македония. Москва, 2000

Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001

Дворжак М. Живопись катакомб. Начала христианского искусства // *Дворжак М.* История искусства как история духа. СПб, 2001. С. 7-49

Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003

Этингоф О.Е. Византийские иконы VI - первой половины XIII века в России. М., 2005

Залеская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства IV-VII веков. СПб., 2006

Седов В.В. Килисе Джамии: столичная архитектура Византии. М., 2008

Reallexikon zur byzantinischen Kunst, Bd. 1 - . Stuttgart, 1963 –

Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origins. Princeton, 1968

Demus O. Byzantine Art and the West. New York, 1970

Mathews T. The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy. University Park, London, 1971

Kitzinger E. Byzantine Art in the Making, 3d - 7th century. London, 1977

Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. Catalogue of the exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, through February 12, 1978 / Ed. K. Weitzmann. New York, 1978

Maguire H. Art and Eloquence in Byzantium. Princeton, 1981

Walter C. Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982

Mainstone R.J. Hagia Sophia : Architecture, Structure, and Liturgy of Justinian's Great Church. New York, 1988

Sinai: Treasures of the Monastery of Saint Catherine / Ed. K. Manafis. Athens, 1990

The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. Kazhdan. New York, Oxford, 1991

Lexikon der christlichen Ikonographie / Hrsg. von E. Kirchbaum, W. Braunfels. Rom - Freiburg - Basel - Wien, 1994

Acheimastu - Potamianu M. The Byzantine Frescoes. Athens, 1994

Chatzidakis N. The Byzantine Mosaics. Athens, 1994

Vokotopoulos P. The Byzantine Icons. Athens, 1995

Galavaris G. The Painting of the Byzantine Manuscripts. Athens, 1995

Maguire H. "The Icons of their Bodies": Saints and their Images in Byzantium. Princeton, 1996

Lowden J. Early Christian and Byzantine Art. London, 1997

The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261 / Eds. H.C. Evans H. C., W. D. Wixom. New York, 1997

Mother Of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art / Ed. M. Vassilaki. Athens, 2000

Byzantium: Faith and Power (1261-1557) / Ed. H.C. Evans. New York, 2004

Theis L. Die Flankenräume im mittelbyzantinischen Kirchenbau. Wiesbaden, 2005

Holy Image, Hallowed Ground. Icons from Sinai / R.S. Nelson, K.Collins eds. Los Angeles, 2006

Byzantium, 330-1453 / Eds. R. Cormack, M. Vassilaki. London, 2008.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Рекомендованные интернет-ресурсы:

<http://www.icon-art.info>

<http://byzantinorossica.org.ru/Visantinistica.html>

http://lms01.harvard.edu/F/SV15JKYXTXL4F9D8NB98HV2SMAXF77XLPLPDS44ASL79VX13TM-05017?RN=162992478&;pds_handle=GUEST

<http://www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/fruehchristlich.html>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

Исторический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,

кафедра всеобщей истории

искусства

профессор, д.иск.

О.С. Попова

Исторический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,

Кафедра всеобщей истории

Искусства

ст.преп., к.иск.

А.В. Захарова