

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**Наименование дисциплины**

**Основные проблемы истории древнерусского искусства
(специальный семинар)**

Рекомендуется для направления подготовки специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (специального семинара) «Основные проблемы истории древнерусского искусства» являются:

- получение учащимися углубленных теоретических знаний о архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве средневековой Руси (X-XVII вв.), а также о его традициях в русской культуре Нового времени;
- уточнение и расширение ранее полученных студентами представлений о месте древнерусского искусства в системе средневековой культуры христианского мира;
- ознакомление учащихся с важными темами, оставшимися за рамками дисциплины (лекционного курса) «Искусство Древней Руси»;
- совершенствование навыков интерпретации произведений средневекового искусства, работы с источниками и научной литературой;
- поддержка и контролирование научно-исследовательской работы участников семинара.

Задачи дисциплины:

1. Расширить представления учащихся о проблемах истории древнерусского искусства, в общем виде освещенных в лекционном курсе «Искусство Древней Руси»;
2. Дать представление о важных явлениях истории древнерусского искусства, оставшихся за рамками лекционного курса «Искусство Древней Руси»;
3. Расширить представления учащихся о русском искусстве Позднего Средневековья и многочисленных произведениях этого времени, определяющих своеобразие русской культуры на фоне культур других православных стран;
4. Дать представление о русском церковном искусстве Нового времени, опирающемся на средневековые традиции, но дающем им своеобразное истолкование;
5. Сосредоточить внимание учащихся на проблеме художественных контактов Руси и Византии, Руси и стран Западной Европы, Руси и Востока;
6. Привлечь внимание учащихся к важнейшим общим проблемам истории древнерусского искусства, таким как взаимодействие изображений и текстов, роль заказчика в создании художественного произведения, авторское самосознание и общественное положение средневекового ремесленника, возникновение и исчезновение художественных центров, взаимодействие искусства и богослужения, воздействие на искусство официальной идеологии, пути иконографического творчества, эволюция художественной формы в контексте развития культуры и метаморфоз религиозного сознания, воздействие русского искусства на искусство других православных земель, формирование национального варианта восточнохристианского искусства;
7. Углубить представления учащихся о истории изучения древнерусского искусства и методологии этой дисциплины, познакомить учащихся с научным наследием крупнейших ученых, работавших в этой области;
8. Познакомить учащихся с современным состоянием науки о древнерусском искусстве, основными тенденциями ее развития и трудами авторитетных специалистов в этой области, с достижениями смежных научных дисциплин;
9. Расширить представления учащихся о конкретных памятниках древнерусского искусства, российских и зарубежных музейных собраниях и частных коллекций.
10. Дать представление о современном состоянии реставрационной и музейной деятельности, частном коллекционировании и вопросах охраны памятников;
11. Стимулировать участников специального семинара к собственной научно-исследовательской работе, обсуждать ее результаты.
12. Воспитать гармонично развитую личность, обладающую гражданским самосознанием и общечеловеческими духовными ценностями, имеющую осознанную

патриотическую позицию на примере изучения культуры и художественных традиций Древнего Рима и вклада древнеримской цивилизации в общемировую культуру и искусство.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Основные проблемы истории древнерусского искусства» входит в **факультативную?** часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Специальный семинар, проходящий в течение всего учебного года (два семестра), находится в содержательной и методической взаимосвязи с дисциплинами «Искусство Древней Руси», «Раннехристианское искусство. Искусство Византии», «Западноевропейское искусство Средних веков», «Искусство эпохи Возрождения», «Русское искусство XVIII века», «Русское искусство XIX – начала XX века». Предполагается, что эти курсы прослушаны участниками спецсеминара. От участников спецсеминара требуются знание общих закономерностей развития мирового искусства, хорошая ориентация не только в основных, но и в более частных проблемах истории византийского и древнерусского искусства.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями по истории, истории культуры, истории философии, истории эстетики, истории литературы, всеобщей истории искусства, методологии изучения истории искусства и т.д.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, ИК-3, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основополагающие принципы, основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в искусстве Древней Руси, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития византийского и древнерусского искусства; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния византийского, русского, западноевропейского и исламского искусства, осознавать значение искусства Древней Руси для последующих этапов развития русского искусства (ОНК-2, ОНК-3);

суть и специфику процессов и явлений, характерных для средневекового мира и Древней Руси (ОНК-2, ОНК-3);

типичные для всего этапа развития и отдельных периодов, местных школ направления и отдельные произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания; творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров;

содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории древнерусского искусства (ПК-3);

иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира (ПК-3).

Уметь:

находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории искусства Древней Руси, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2, ИК-2, ПК-1, ПК-2);

работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением древнерусского искусства (ИК-2, ИК-3); анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания (ПК-2, ПК-3); различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения (ПК-2, ПК-3);

грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания об искусстве Древней Руси (ИК-1);

анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития в искусстве Древней Руси (ПК-7);

использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Искусство Древней Руси» 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);

иметь способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования в области истории искусства Древней Руси (СК-3);

иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием искусства Древней Руси, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах (СК-6);

анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении искусства Древней Руси (СК-7);

иметь способность к творчеству, порождению новых идей, выдвижению самостоятельных гипотез об искусстве Древней Руси (СК-1);

иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с тематикой искусства Древней Руси (ПК-4).

Владеть:

методологией научных исследований в области искусства Древней Руси; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания (ОНК-4);

понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства (ОНК-2, ОНК-3, ПК-3);

методикой преподавания курсов по истории древнерусского искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины (специального семинара) «Основные проблемы истории древнерусского искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Семинары	Самостоятельная работа –	
				Семинары 144 а.ч.	Самостоятельная работа – изучение литературы, научно-исследовательская работа, посещение музеев, подготовка к дискуссиям, подготовка к зачету 144 а.ч.	
	Раздел 1. Методология и историография изучения древнерусского искусства					
1.	Тема 1.1 Проблемы методологии изучения древнерусского искусства	1	1	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной проблемам методологии. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
2	Тема 1.1 Проблемы методологии изучения древнерусского искусства	1	2	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной проблемам методологии. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
3.	Тема 1.2 История открытия и изучения древнерусского искусства в XIX	1	3	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной истории открытия и изучения древнерусского искусства.	Доклады, дискуссии; консультации

	– начале XX в.				2 а.ч.	
4	Тема 1.2 История открытия и изучения древнерусского искусства в XIX – начале XX в..	1	4	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной истории открытия и изучения древнерусского искусства. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
5	Тема 1.3 Изучение древнерусского искусства в XX в. Основные тенденции развития современной науки	1	5	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной изучению древнерусского искусства в XX в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
6	Тема 1.3 Изучение древнерусского искусства в XX в. Основные тенденции развития современной науки	1	6	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной изучению древнерусского искусства в XX в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
	Раздел 2. Проблемы русского искусства X – первой трети XIII в.					
7	Тема 2.1 Русская архитектура домонгольского времени: византийская модель и ее метаморфозы	1	7	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре домонгольского времени. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
8.	Тема 2.2 Архитектура XII в.: проблема региональных вариантов и общие тенденции	1	8	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной архитектуре XII в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
9.	Тема 2.3 Монуменальная декорация домонгольских	1	9	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной монуменальной	Доклады, дискуссии; консультации

	храмов: принципы создания программ, литургическая тематика, образ власти и религиозное сознание				декорации домонгольских храмов. 4 а.ч.	
10.	Тема 2.4 Русская романика. Скульптурный декор владими- ро- суздальских храмов: генезис, содержание, функции	1	10	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной скульптурному декору владими- ро- суздальских храмов. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
11.	Тема 2.5 Русские иконы домонгольского времени в византийском контексте	1	11	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русским иконам домонгольского времени. Посещение Третьяковской галереи. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
12.	Тема 2.6 Искусство книги в домонгольской Руси	1	12	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной искусству книги в домонгольской Руси. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
13.	Тема 2.7 «Малые искусства» в домонгольской Руси: литургическая утварь и предметы личного благочестия	1	13	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной «малым искусствам» в домонгольской Руси. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
	Раздел 3. Проблемы истории русского искусства второй половины XIII					

	– первой половины XV в.					
14.	Тема 3.1 Искусство XIII в. Архаика и новации	1	14	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной искусству XIII в. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
15.	Тема 3.2 Русская архитектура XIV в.: домонгольские традиции и художественные новации	1	15	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре XIV в. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
16	Тема 3.3 Русская живопись XIV в. Старые и новые художественные центры, способы адаптации византийских форм	1	16	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской живописи XIV в. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
17.	Тема 3.4 Рукописная книга XIII–XIV вв. Проблема тератологического орнамента	1	17	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной рукописной книге XIII–XIV вв. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
18	Тема 3.5 Византийские и балканские художники на Руси XIV – начала XV в. Художественный и социокультурный аспекты их деятельности	1	18	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной византийским и балканским художникам на Руси. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
19	Тема 3.6 Московская живопись эпохи Андрея Рублёва. Проблематика и историография вопроса	2	1	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной московской живописи эпохи Андрея Рублёва. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
20	Тема 3.7 Русская архитектура XIV–XV вв.	2	2	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре XIV–XV	Доклады, дискуссии; консультации

	между Византией и Западом				вв. 4 а.ч.	
21	Тема 3.8 Художественные центры Руси XIV–XV вв. Особенности и причины формирования местных традиций	2	3	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной художественным центрам XIV–XV вв. Посещение Музея имени Андрея Рублёва. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
22	Тема 3.9 Лицевое шитье XIV–XV вв. Типы произведений, иконография, стиль	2	4	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной лицевому шитью XIV–XV вв. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
23	Тема 3.10. Искусство книги XV в. Москва и Новгород	2	5	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной искусству книги XV в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
	Раздел IV. Русское искусство эпохи Московского царства					
24	Тема 4.1 Итальянизирующая архитектура Москвы последней четверти XV – первой трети XVI в.	2	6	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной итальянизирующей архитектуре Москвы. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
25	Тема 4.2 Русская живопись второй половины XV – XVI в. в контексте поствизантийского искусства	2	7	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской живописи второй половины XV – XVI в. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
26	Тема 4.3 Иконография русских святых в искусстве Позднего Средневековья.	2	8	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной иконографии русских святых в искусстве Позднего Средневековья.	Доклады, дискуссии; консультации

					4 а.ч.	
27	Тема 4.4 Живопись эпохи Ивана Грозного: иконографические новации, проблемы стиля и художественного образа	2	9	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной живописи эпохи Ивана Грозного. Посещение Музеев Московского Кремля. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
28	Тема 4.5 Искусство годуновской эпохи. Обновление художественного языка русской архитектуры и живописи	2	10	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной искусству годуновской эпохи. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
29	Тема 4.6 Русское искусство после Смуты. Восстановление преемственности	2	11	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству первой половины XVII в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
30	Тема 4.7 Художественные новации середины – второй половины XVII в. Контакты с Западом и восточнохристианским миром	2	12	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной художественным новациям середины – второй половины XVII в. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
31	Тема 4.8 Нарышкинская архитектура в отечественной историографии	2	13	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной нарышкинской архитектуре. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
32	Тема 4.9 Русская деревянная архитектура XV–XVIII вв.	2	14	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной русской деревянной архитектуре XV–XVIII вв. 4 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
33	Тема 4.10 Предметный мир Московского	2	15	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной	Доклады, дискуссии; консультации

	царства. Прикладное искусство в храме и дворце				прикладному искусству Московского царства. 2 а.ч.	
	Раздел 5. Русское церковное искусство Нового времени					
34	Тема 5.1 Церковная архитектура и искусство эпохи барокко	2	16	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству эпохи барокко. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
35	Тема 5.2 Церковная архитектура и искусство эпохи классицизма	2	17	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству эпохи классицизма. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
36	Тема 5.3 Церковная архитектура и искусство середины XIX – начала XX в.	2	18	4 а.ч.	Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству середины XIX – начала XX в. 2 а.ч.	Доклады, дискуссии; консультации
			сессия		36 а.ч.	зачет

Краткое содержание дисциплины:

Дисциплина (специальный семинар) «Основные проблемы истории древнерусского искусства» направлен на расширение и углубление знаний учащихся о художественной культуре средневековой Руси. Она строится по принципу тематических занятий, включающих доклады и сообщения преподавателей и участников семинара, а также дискуссии по рассмотренной теме. Особое внимание уделяется вопросам историографии и методологическим аспектам изучения древнерусского искусства, а также тем темам, которые лишь вкратце рассматриваются в ходе лекционного курса «Искусство Древней Руси». Работа в семинарах позволяет учащимся познакомиться с современным состоянием науки о древнерусском искусстве, вести самостоятельные научные изыскания и активно участвовать в дискуссиях, совершенствуя навыки научной полемики.

Содержание разделов дисциплины:

Раздел 1. Методология и историография изучения древнерусского искусства

Тема 1.1. Проблемы методологии изучения древнерусского искусства.

Методы изучения средневековой художественной культуры христианского мира. Основные подходы к проблемам истории древнерусской архитектуры, живописи и прикладного искусства.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной проблемам методологии.

Тема 1.2. История открытия и изучения древнерусского искусства в XIX – начале XX в. Основные имена, факты и тенденции. Этапы становления науки о древнерусском искусстве. Формирование государственных и частных коллекций.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной истории открытия и изучения древнерусского искусства.

Тема 1.3. Изучение древнерусского искусства в XX в. Основные тенденции развития современной науки.

Крупные открытия XX в., обретенные и утраченные памятники. Развитие науки в контексте социально-политических изменений. Судьбы крупных ученых и реставраторов. Наука о древнерусском искусстве и современный мировой опыт изучения средневековой художественной культуры. Достижения и проблемы отечественной науки.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной изучению древнерусского искусства в XX в.

Раздел 2. Проблемы русского искусства X – первой трети XIII в.

Тема 2.1. Русская архитектура домонгольского времени: византийская модель и ее метаморфозы.

Проблемы эволюции архитектуры Киевской Руси. Вопросы типологии. Варианты организации храмового пространства. Византийские формы и их судьба на Руси.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре домонгольского времени.

Тема 2.2. Архитектура XII в.: проблема региональных вариантов и общие тенденции. Многообразие русской архитектуры XII в. Зодчество Южной Руси, Полоцкого и Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова, Владимиро-Суздальской земли. Изменения представлений о идеальном образе храма. Проблемы и достижения архитектурной археологии.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной архитектуре XII в.

Тема 2.3. Монументальная декорация домонгольских храмов: принципы создания программ, литургическая тематика, образ власти и религиозное сознание.

Система фресковой декорации храмов XI–XII вв., отражение в ней духовной проблематики эпохи. Общие принципы и отклонения от них. Памятники Новгорода, Южной и Западной Руси, Владимиро-Суздальской земли.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной монументальной декорации домонгольских храмов.

Тема 2.4. Русская романика. Скульптурный декор владими́ро-суздальских храмов: генезис, содержание, функции.

Старые и современные представления о фасадной пластике храмов Владимиро-Суздальской земли. Сюжетный состав программ, принципы их расположения на фасадах, представления о власти и мире. Иде́йная и художественная русификация романской концепции скульптурного декора.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной скульптурному декору владими́ро-суздальских храмов.

Тема 2.5. Русские иконы домонгольского времени в византийском контексте.

Типология, иконография и образный строй русских домонгольских икон. Общеви́зантийские закономерности и местная специфика.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русским иконам домонгольского времени. Посещение Третьяковской галереи.

Тема 2.6. Искусство книги в домонгольской Руси.

Рукописная книга как особый вид художественного творчества. Функциональная природа декора, его символика и роль в формировании образа книги. Вопросы иконографии и стиля миниатюр, типы орнаментальных украшений на фоне византийской традиции.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной искусству книги в домонгольской Руси.

Тема 2.7. «Малые искусства» в домонгольской Руси: литургическая утварь и предметы личного благочестия.

Место «малых искусств» в художественной системе средневековья. Опыт изучения этого явления в зарубежной и отечественной науке. Проблема художественных контактов Руси с Византией и Западом.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной «малым искусствам» в домонгольской Руси.

Раздел 3. Проблемы истории русского искусства второй половины XIII – первой половины XV в.

Тема 3.1. Искусство XIII в. Архаика и новации.

XIII столетие как эпоха политических потрясений. Проблема воздействия таких событий на искусство. Характер взаимодействия Руси с другими частями восточнохристианского мира. Новые черты в искусстве и роль наследия XII в.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной искусству XIII в.

Тема 3.2. Русская архитектура XIV в.: домонгольские традиции и художественные новации.

Проблема возобновления строительной традиции в разных регионах Руси. Опора на домонгольское наследие и новые качества русской архитектуры. Местные варианты

архитектуры и причины их своеобразия. Результаты реставрационных и археологических исследований.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре XIV в.

Тема 3.3. Русская живопись XIV в. Старые и новые художественные центры, способы адаптации византийских форм

Адаптация форм палеологовского искусства в художественных центрах Руси, механизмы этого процесса, основной круг заказчиков. Вопрос о соотношении этапов развития византийской и русской культуры. Иконографические новшества. Памятники прикладного искусства с лицевыми изображениями.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской живописи XIV в.

Тема 3.4. Рукописная книга XIII–XIV вв. Проблема тератологического орнамента.

Образ рукописной книги XIII–XIV вв. на фоне домонгольских памятников. Система декора рукописей из разных регионов. Варианты орнаментальной декорации. Современные представления о генезисе и развитии тератологического орнамента. Иконография и стиль миниатюр.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной рукописной книге XIII–XIV вв.

Тема 3.5. Византийские и балканские художники на Руси XIV – начала XV в.

Художественный и социокультурный аспекты их деятельности.

Роль византийских и балканских мастеров в развитии русской живописи. Вопрос о причинах активизации художественной жизни на Руси. Константинопольская и иные региональные традиции на русской почве. Миграция мастеров в пределах Руси, проблема учеников и вопрос о копировании византийских произведений.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной византийским и балканским художникам на Руси.

Тема 3.6. Московская живопись эпохи Андрея Рублёва. Проблематика и историография вопроса.

История изучения московской живописи, проблема атрибуции крупнейших произведений. Варианты решения «рублёвского вопроса» в современной науке. Фигура средневекового мастера в письменных источниках и реальном художественном процессе. Крупнейшие комплексы икон и фресок, высокий иконостас как центральное явление эпохи. Новые реставрационные исследования памятников этого времени.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной московской живописи эпохи Андрея Рублёва.

Тема 3.7. Русская архитектура XIV–XV вв. между Византией и Западом.

Вопросы эволюции архитектуры Новгорода, Пскова и Северо-Восточной Руси. Проблема специфики местных традиций и вопрос о общих тенденциях их эволюции. Готицизмы и

восточные элементы в русской архитектуре. Русская архитектура на фоне архитектуры Византии и балканских стран.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской архитектуре XIV–XV вв.

Тема 3.8. Художественные центры Руси XIV–XV вв. Особенности и причины формирования местных традиций.

Понятия «школа» и «региональная традиция». «Художественная география» Руси в XIV–XV вв. Основные и второстепенные центры, отличительные особенности их искусства и факторы, повлиявшие на их формирование. Проблема местных центров в искусстве Византии и Балкан.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной художественным центрам XIV–XV вв. Посещение Музея имени Андрея Рублёва.

Тема 3.9. Лицевое шитье XIV–XV вв. Типы произведений, иконография, стиль.

Специфика лицевого шитья как одного из видов средневекового искусства. Функции произведений. Иконография русских памятников в контексте византийского искусства. Проблемы стиля.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной лицевому шитью XIV–XV вв.

Тема 3.10. Искусство книги XV в. Москва и Новгород

Принципы организации рукописной книги в XV в. Типы орнаментальной декорации. Иконография и стиль миниатюр.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной искусству книги XV в.

Раздел IV. Русское искусство эпохи Московского царства

Тема 4.1. Итальянизирующая архитектура Москвы последней четверти XV – первой трети XVI в.

Московская архитектура как отражение изменений в политической жизни и идеологии. Сведения о итальянских мастерах и их происхождении. Новые конструкции и типы сооружений. Архитектурный декор. Воздействие итальянизирующей архитектуры на дальнейшее развитие русского зодчества. Сооружения традиционного типа.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной итальянизирующей архитектуре Москвы.

Тема 4.2. Русская живопись второй половины XV – XVI в. в контексте поствизантийского искусства

Проблематика поствизантийского искусства в современной науке. Русская живопись и изобразительное искусство восточнохристианских земель. Иконографическое творчество государственная идеология и религиозное сознание. Проблема обращения к византийскому и древнерусскому наследию. Западные формы и мотивы. Стиль и образ в искусстве XV–XVI вв.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской живописи второй половины XV – XVI в.

Тема 4.3. Иконография русских святых в искусстве Позднего Средневековья.

Тема русской святости в культуре Позднего Средневековья. Общерусские и местные святые, их иконография. Тип житийной иконы. Оформление гробниц русских святых. Тема монастыря и города в русской иконописи.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной иконографии русских святых в искусстве Позднего Средневековья.

Тема 4.4. Живопись эпохи Ивана Грозного: иконографические новации, проблемы стиля и художественного образа

Оценки живописи эпохи Ивана Грозного в отечественной науке. Фресковые и иконописные ансамбли, особенности их программы. Крупные циклы миниатюр. Идеологические основы искусства XVI в. и особенности его поэтики. Вопрос о локальных традициях и общерусском художественном пространстве. Основные этапы развития стиля.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной живописи эпохи Ивана Грозного. Посещение Музеев Московского Кремля.

Тема 4.5. Искусство годуновской эпохи. Обновление художественного языка русской архитектуры и живописи.

Годуновское время как особая эпоха развития русской культуры. Ее преемственность по отношению к времени Ивана Грозного и специфические черты художественного творчества. Проблема датировки и атрибуции памятников. Прикладное искусство рубежа XVI–XVII вв. Вопрос о стилистическом единстве разных видов искусства.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной искусству годуновской эпохи.

Тема 4.6. Русское искусство после Смуты. Восстановление преемственности.

Смутное время – перерыв в развитии русской культуры. Активизация художественной жизни при первых Романовых. Основные сооружения и живописные ансамбли, их стилистическая природа. Проблема обращения к формам годуновского времени и их новой интерпретации.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русскому искусству первой половины XVII в.

Тема 4.7. Художественные новации середины – второй половины XVII в. Контакты с Западом и восточнохристианским миром.

Вторая половина XVII в. как особая эпоха, неоднозначность ее оценок в историографии. Основные факторы, предопределившие характер эволюции культуры. Проблема старого и нового, источники и носители художественных новаций, основные заказчики. Проблемы иконографии и стиля, суть художественного образа, отражение нового типа восприятия мира.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной художественным новациям середины – второй половины XVII в.

Тема 4.8. Нарышкинская архитектура в отечественной историографии.

Проблемы терминологии. Вопрос о происхождении архитектурных композиций и системы декора. Типы архитектурных пространств. Характер интерпретации западных форм. «Нарышкинская» архитектура в столице и провинции, ее отличия от архитектуры петровского времени.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной нарышкинской архитектуре.

Тема 4.9. Русская деревянная архитектура XV–XVIII вв.

Теории развития русского деревянного зодчества, их оценка в современной науке. Методы изучения деревянной архитектуры. Основные типы церковных, жилых и оборонных построек. Региональные традиции. Вопрос о взаимодействии каменного и деревянного зодчества.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной русской деревянной архитектуре XV–XVIII вв.

Тема 4.10. Предметный мир Московского царства. Прикладное искусство в храме и дворце.

Типы предметов и техники прикладного искусства. Дворцовый и церковный церемониал. Государственные регалии и церковные облачения. Основные мастерские и мастера. Западный и восточный компоненты русского прикладного искусства, проблема его стилистической эволюции.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной прикладному искусству Московского царства.

Раздел 5. Русское церковное искусство Нового времени

Тема 5.1. Церковная архитектура и искусство эпохи барокко.

Проблемы изучения позднего церковного искусства. Наследие средневековья в церковном искусстве XVIII в. Отражение «большого стиля» в искусстве традиционного типа. Региональные варианты церковного искусства. Искусство старообрядцев. Основные памятники разных видов искусства.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству эпохи барокко.

Тема 5.2. Церковная архитектура и искусство эпохи классицизма.

Церковное искусство академического типа. Формы классицизма в традиционном искусстве. Искусство старообрядцев. Местные центры иконописания.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству эпохи классицизма.

Тема 5.3. Церковная архитектура и искусство середины XIX – начала XX в.

Поиски нового стиля и обращение к средневековью. Отражения этого процесса в профессиональной архитектуре и живописи. Иконопись «византийского» стиля. Центры традиционного иконописания. Церковное искусство эпохи модерна.

Самостоятельная работа студента:

Освоение основной литературы, посвященной церковной архитектуре и искусству середины XIX – начала XX в.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: семинарские занятия; доклады; дискуссии; обсуждения книг и статей; индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея, посещение выставок.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью усвоения пройденного материала в библиотеках, компьютерных классах.

При реализации программы дисциплины «Основные проблемы истории древнерусского искусства» используются различные образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в виде семинаров с использованием ПК и компьютерного проектора. Самостоятельная работа студентов подразумевает как занятия под руководством и при консультации преподавателя (консультации и помощь в подборе литературы и в ее освоении, консультация и помощь при подготовке доклада или научной работы, консультация и помощь при посещении музеев и выставок), так и индивидуальную работу студента в библиотеке, в компьютерном классе, в домашних условиях.

При реализации программы дисциплины «Основные проблемы истории древнерусского искусств» используются: проблемный метод изложения материала преподавателем, а также обсуждение докладов, дискуссия по наиболее сложным вопросам и темам, затронутым на семинарских занятиях.

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

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- подготовка к участию в дискуссии;
- подготовка доклада;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к зачету.

По результатам зачета учащийся получает «зачет» или «незачет».

«Зачет» ставится: за активную работу в семинаре, подготовку доклада, участие в дискуссиях, знание пройденного материала, литературы обсуждавшихся вопросов, памятников и проблем, за ясность в изложении материала, хорошую грамотность и культуру речи.

«Незачет» ставится, если учащийся не работал в семинаре и на зачете не обнаружил знания обсуждавшихся проблем.

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по данной программе курса дисциплины.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1. Архитектура Киевской Руси конца X – середины XI в.
2. Архитектура Южной и Западной Руси XII – первой трети XIII в.
3. Архитектура Новгорода XIV–XV в.
4. Монументальная живопись Руси XII в.
5. Живопись Москвы и Северо-Восточной Руси XV в.
6. Русская живопись второй половины XVII в.
7. Русское лицевое шитьё XV в.
8. Искусство рукописной книги XIII–XIV вв.
9. Прикладное искусство Московского царства XVI–XVII вв.
10. Русское церковное искусство эпохи барокко.

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

а) основная литература:

Общие труды и справочники:

История русского искусства. Том 1. Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. М., 2008.

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

Лифшиц Л.И. История русского искусства. Т. 1. Русское искусство X–XVII веков. М., 2007.

Православная энциклопедия. Т. 1-24. М., 2000–2010.

Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986.

Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.

Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. Изд. 2. М., 2009.

Монографии:

Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. М., 1996.

Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008.

Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков. М., 1980.

Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.

Вздорнов Г.И. История реставрации и изучения русской средневековой живописи. М., 1986.

Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. Т. I–II. М., 1961–1962.

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X – начала XII веков. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. М., 1987.

Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII – начала XVI в. М., 1993.

Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV–XV веков. М., 1987.

Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Середина XIII – начало XV века. Становление местной художественной традиции. М., 2004.

Лифшиц Л.И., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю. Монументальная живопись Великого Новгорода. Конец XI – первая четверть XII в. СПб., 2004.

Маясова Н.А. Древнерусское шитьё. М., 1971.

Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. Работы в Московском Кремле 40-х – 70-х годов XVI века. М., 1972.

Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века. М., 1975.

Попов Г.В. Андрей Рублев. М., 2007.

- Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV века. Его связи с Византией. М., 1980.
- Попова О.С. Русская книжная миниатюра XI–XV вв. // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Вып. 1. М., 1983. С. 9–74.
- Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.
- Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV века. М., 1976.
- Смирнова Э.С. Живопись Северо-Восточной Руси. Ростов. Владимир. Кострома. Муром. Рязань. Москва. Вологодский край. Двина. Середина XIII – середина XIV века. М., 2004.
- Смирнова Э.С. Московская икона XIV–XVII веков. СПб., 1988.
- Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.
- Стерлигова И.А. Драгоценный убор русских икон XI–XIV вв. Происхождение, символика, художественный образ. М., 2000.

б) дополнительная литература:

Каталоги:

- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. 1. Древнерусское искусство X - начала XV века. М., 1995.
- Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл. XI–XV века / Отв. ред. И.А. Стерлигова. М., 1996.
- Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XVI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Стерлигова. М., 2008.
- Иконы Успенского собора Московского Кремля. XI – начало XV века. Каталог. М., 2007.
- Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л., 1982.

Монографии:

- Антипов И.В. Новгородская архитектура времени архиепископов Евфимия II и Ионы Отенского. М., 2009.
- Брюсова В.Г. Русская живопись 17 века. М., 1984.
- Вздорнов Г.И. «Троица» Андрея Рублева. Антология. М., 1989.
- Вздорнов Г.И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006.
- Комашко Н. Русская икона XVIII века. М., 2006.
- Комашко Н.И., Мерзлютина Н.А. Церковь Покрова в Филях. М., 2003.
- Нерсесян Л.В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. М., 2002.
- Подъяпольский С.С. Историко-архитектурные исследования. Статьи и материалы. М., 2006.
- Седов Вл.В. Псковская архитектура XVI века. М., 1996.
- Смирнова Э.С. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 1994.
- Тарасов О.Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Археология России: <http://www.archeologia.ru/>
- Иконография восточнохристианского искусства. База данных памятников восточнохристианского искусства <http://lib.pstgu.ru/icons/index.php>
- Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики <http://www.icon-art.info/>
- Электронная библиотека по русской архитектуре: <http://archi.ru/lib/publications.html>

Сайты российских и зарубежных музеев, частных коллекций и галерей

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 или слайд-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 истории

отечественного искусства

профессор

Э.С. Смирнова

Исторический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,

кафедра истории

отечественного искусства

ст.н.с.

А.С. Преображенский