

Частное образовательное учреждение высшего образования
«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ»

(СФИ)

Принято
учёным советом СФИ
7 мая 2018 г.
Протокол № 3

Утверждено
приказом ректора
от 8 мая 2018 г. № 09-18 од

Богословский факультет

Кафедра философии, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая программа дисциплины

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

48.03.01 Теология

Профиль

Теория и история православной теологии

Очная, очно-заочная, заочная формы обучения

Москва 2018

Аннотация

Дисциплина «Церковная архитектура и изобразительное искусство» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью освоения дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство» является формирование у студентов представления о храмовом искусстве как значительной части мирового искусства; о христианском храме как месте «синтеза искусств», о связи церковного искусства с историей церкви и общества, богослужением и богословием; о духовной и художественной ценности любого произведения искусства, необходимости его сохранения без произвольных переделок и восприятия без произвольных толкований.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).

Программой предусмотрены следующие *виды контроля*:

- текущий контроль успеваемости: оценка задания к семинару; оценка выполненного практического задания;
- промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с преподавателем по темам курса.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачётных единиц, 360 академических часов для всех форм обучения.

Программой дисциплины предусмотрены *для студентов очной формы обучения*: лекции (16 ак. час.), семинары (8 ак. час.), практические занятия (120 ак.час.). 144 часа отводится на самостоятельную работу.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство» являются произведения церковного искусства: храмы и др. церковные здания (баптистерии, колокольни и др.), их интерьер, декор внешний и внутренний (мозаики,

фрески, росписи, иконостас, отдельные иконы, церковная одежда и утварь; а также картины, скульптуры, книжные миниатюры и т.п.

Целью освоения дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство» является формирование у студентов представления о храмовом искусстве как значительной части мирового искусства; о христианском храме как месте «синтеза искусств», о связи церковного искусства с историей церкви и общества, богослужением и богословием; о духовной и художественной ценности любого произведения искусства, необходимости его сохранения без произвольных переделок и восприятия без произвольных толкований.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомить учащихся с выдающимися и «обычными» христианскими храмами, их архитектурой, росписями (мозаиками), иконами, церковной утварью и одеждой;
- дать представление о функциональном назначении, художественном и духовном содержании, технологии производства, условиях поддержания сохранности храмов;
- научить различать без противопоставления искусство древнее и новое, сакральное и светское, православное и иноконфессиональное;
- ознакомить с основными терминами науки об искусстве, дать навыки работы со специальной литературой;
- стимулировать формирование собственных представлений о перспективах развития церковного искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Церковная архитектура и изобразительное искусство» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Дисциплина связана с освоением дисциплин программы бакалавриата «Церковнославянский язык», «Практическая литургика», «Миссиология, катехетика и гомилетика», «Богослужебный устав православной церкви», «История богослужебных чинов христианской церкви», «Христианское музыкальное искусство», «Экклезиология» и др.

Изучение дисциплины происходит *для всех форм обучения* в 1-м и 2-м семестрах 1-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).

Структурные элементы компетенций

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать:

- хронологию истории искусства (основные эпохи и стили) (ОК-7);
- выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, основные создания) (ОК-7);
- выдающиеся произведения церковного искусства (время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности) (ОК-7);
- основную проблематику изучения церковного искусства (ОК-7);
- типы храмов различных исторических эпох, их внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их структуру (ОК-10);
- принципы иконописания и основные типы христианской иконографии (изображения Св. Троицы, Спасителя, Богородицы, ангелов, святых, праздников) (ОК-10);
- принципы охраны и реставрации произведений церковного искусства (ОК-10);

Уметь:

- структурировать материал, выделять основные мысли, разбивать его на смысловые части
- следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала (ОК-7);
- воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных убеждений (ОК-7)
- различать христианские храмы по типам, основным архитектурным элементам (ОК-10);
- различать системы декора; типы алтарной преграды и иконостаса (ОК-10);
- различать формы и назначение церковной утвари и одежды (ОК-10);

Владеть:

навыками анализа и интерпретации смысла выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды (ОК-10);

- способностью к определению типа, места и времени создания произведения церковного искусства («что, где, когда») (ОК-10);;
- способностью к их адекватному содержательному истолкованию («как, почему») (ОК-10);

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____10_____ зачетных единиц.

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	144	72	72						
<i>в том числе:</i>									
Занятия лекционного типа (лекции)	16	6	10						
Занятия семинарского типа, <i>в том числе:</i>									
Семинары	8	4	4						
практические занятия	120	62	58						
Самостоятельная работа (всего)									
<i>в том числе:</i>									
Подготовка к семинарам, чтение литературы, повторение материала лекций.	144	72	72						
Вид промежуточной аттестации: (экзамен)	72	36	36						
Общая трудоемкость часов	360	180	180						
Зачетных единиц	10	5	5						

Для очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	124	72	72						
<i>в том числе:</i>									
Занятия лекционного типа (лекции)	16	6	10						
Занятия семинарского типа, <i>в том числе:</i>									
Семинары	8	4	4						

практические занятия	100	52	48						
Самостоятельная работа (всего)									
<i>в том числе:</i>									
Подготовка к семинарам, чтение литературы, повторение материала лекций.	164	82	82						
Вид промежуточной аттестации: (экзамен)	72	36	36						
Общая трудоемкость часов	360	180	180						
Зачетных единиц	10	5	5						

Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего Часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	36	18	18						
<i>в том числе:</i>									
Занятия лекционного типа (лекции)	8	5	3						
Занятия семинарского типа, <i>в том числе:</i>									
Семинары	8	4	4						
практические занятия	20	9	11						
Самостоятельная работа (всего)									
<i>в том числе:</i>									
Подготовка к семинарам, чтение литературы, повторение материала лекций.	252	128	128						
Вид промежуточной аттестации: (экзамен)	72	36	36						
Общая трудоемкость часов	360	180	180						
Зачетных единиц	10	5	5						

5. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Введение

Тема 1. Церковное искусство как учебный предмет.

Церковная археология и начало изучения произведений церковного искусства. Отличия западноевропейской и российской церковной археологии. Выделение церковной археологии в России в самостоятельную дисциплину и ее новое содержание. Выдающиеся ученые в области церковного искусства в прошлом и настоящем. Особенности курса церковного искусства в СФИ: преемственность и новизна.

Раздел II. Храмовая архитектура

Тема 2. Места богослужебных собраний первых христиан. Базилики.

Христианские дома (Сионская горница, дом в Дура-Европос). Катакомбы. Назначение и особенности языческих базилик. Христианские базилики III–VI вв. Мартирии, баптистерии, мавзолеи. Символика архитектурных форм (свв. Василий Великий, Феофил Антиохийский; Евсевий Кесарийский). Купольная базилика. Храм Св. Софии в Константинополе.

Тема 3. Романские и готические храмы.

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, связь с богословскими представлениями и литургией. Соборы Италии, Франции, Германии, Англии. Символика целого и отдельных архитектурных элементов. Различия между романским и готическим храмом, между ранне- и позднеготическим храмом.

Тема 4. Крестовокупольные храмы.

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, связь с богословскими представлениями и литургией, символика отдельных частей и храма в целом. Отцы церкви о символике храма. Архитектура храма в контексте изменений богослужебного устава. Наиболее известные храмы Византии, Сербии и Древней Руси. Причины завершения эпохи крестовокупольного зодчества.

Тема 5. Храмы смешанного типа.

Содержание термина. Соотношение экстерьера и интерьера в русских храмах XVI–XVII вв. Шатровый и клетский храмы. Символика. Западные влияния в русской церковной архитектуре. Барокко в храмовом зодчестве. Понятия «обмирщения», эклектики и стилизации. Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя: сходство и различие. Модерн и постмодерн в церковном зодчестве.

Раздел III. Храмовый декор.

Тема 6. Катакомбы. Базилики.

Декор молитвенных помещений в христианских катакомбах. Соотношение ветхо- и новозаветных сюжетов. Христианские саркофаги. Античное наследие и принципы его интерпретации. Мозаики баптистериев и базилик Равенны V–VI в. Особенности

сюжетов в алтаре, связь их тематики с евхаристией. Внутреннее убранство Святой Софии Константинопольской.

Тема 7. Романские и готические храмы.

Скульптура порталов, экстерьера, интерьера храма: общее содержание, принципы расположения и содержания сюжетов, назначение отдельных фигур. Витражи — происхождение, назначение, содержание. Система сюжетов, символика и принципы выразительности витражей в храмах эпохи зрелой готики. Декор соборов Италии, Франции, Германии, Англии.

Тема 8. Крестовокупольные храмы.

Переход к новой системе храмового декора — причины и формы. Понятие внутреннего «образа» храма, принципы его целостности. Связь системы мозаик и росписей с архитектурой храма. Содержание основных частей новой декоративной системы. Соотношение ее с молящимися. Связь с богослужебным календарем. Основные ансамбли росписей в храмах Византии, Сербии, Древней Руси.

Тема 9. Храмы смешанного типа.

Изменение принципов храмового декора в Западной Европе и России в конце Средневековья, в эпоху Возрождения, в Новое и Новейшее время. Традиция и новые элементы. Повествовательные циклы и отдельные сюжеты. Сближение систем декора русских и западно-европейских храмов в XVIII–XIX вв. Стилизация и поиск новых форм в XX в. Особенности декора храмов второй половины XX – начала XXI века.

Раздел IV. Иконопись

Тема 10. Алтарная преграда и иконостас.

Происхождение, назначение и символика. Ветхозаветная храмовая завеса и алтарная преграда в христианских храмах. Формы и размеры алтарной преграды. Значение термина «иконостас». Иконостас (темплон) в Византии и на Руси. Высокий иконостас: три стадии развития. Новые формы иконостасов в XVIII – XIX вв. Современные иконостасы. «Вопрос иконостаса» (Л.А. Успенский) и варианты его разрешения.

Тема 11. Икона. Иконопочитание. Иконописные подлинники.

Начало иконописания. Икона и картина. Апологеты и отцы церкви об иконописи. Иконоборчество и иконопочитание. Свв. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит и отцы VII Вселенского собора о принципах иконопочитания. Техника иконописи. Язык иконы. Символика и иконография. Канон, его отличие от шаблона. Икона и богослужение. Постановления церковных соборов и светской власти об иконописи. Иконописные лицевые и толковые подлинники. Иконографические справочники. Наиболее известные и почитаемые иконы.

Тема 12. Иконография Спасителя и Святой Троицы.

Священное писание об образе Спасителя. Церковные предания о ранних изображениях Христа. Принципы символики. Иконографические типы: Пантократор, Спас Нерукотворный, Спас на престоле, Спас в силах и др. Западноевропейский образы Христа («плат Вероники» и др.). Современные образы Христа в иконописи и живописи. Древние и современные образы Святой Троицы. Полемика о возможности изображения Бога Отца. Иконографии «Отечество» и «Троица Новозаветная», вопрос об их каноничности.

Тема 13. Иконография Богородицы.

Ветхозаветные прообразы Богородицы. Известия о ее внешнем облике в апокрифах. Предание о написании ее иконы евангелистом Лукой. Основные иконографические типы: Одигитрия, Умиление, Оранта. Иллюстрация молитвенных песнопений в честь Богородицы. Особенности ее одежды на иконах. Чудотворные иконы. Образы Богородицы в Новейшее время.

Тема 14. Иконография ангелов и святых.

Ангелы в ветхозаветной традиции и в Новом завете. «Небесная иерархия» Псевдо-Дионисия Ареопагита и ее воплощение в иконописи. Влияние греческой и римской античности на изображения ангелов, специфика их трактовки в средневековье и Новом времени. Современные изображения ангелов.

Принципы изображения святых (идеальный характер и конкретные черты). «Чины» святости (мученики, преподобные, святители и т. д.), особенности иконографии. Канон. Преодоление типизации образов. Современные изображения.

Тема 15. Иконография праздников.

Праздники великие, средние и малые. Воскресение Христово. Основы канонического изображения праздников. Особенности их расположения в иконостасе. Детали иконографии. Тексты тропарей и другие богослужебные тексты как основа иконографии. Особенности исторической эпохи в иконографии. Западноевропейские живописные изображения на темы праздников. Современные стилизации.

Раздел V. Церковное прикладное искусство

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.

Понятие «прикладное искусство», его светское и церковное значение. Ветхозаветная и новозаветная богослужебная утварь и церковные одежды: сходство и различие. Их назначение, формы, происхождение, использование в разные эпохи церковной истории. Функциональность, символика и художественная форма. Отличия утвари и одежды Западной Европы, Византии и Древней Руси. Особенности современной церковной утвари и одежды.