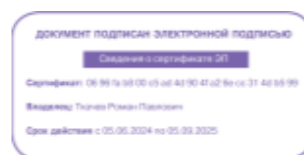

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»**

ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«История зарубежного церковного искусства»

1 - 4 курсы

Направление подготовки
служителей Русской Православной Церкви

Специальность: «Иконописец»

Форма обучения – очная

Воронеж

2024

Рабочая программа составлена:

Разработчик: ст. преподаватель *Воищева Т.А.*

Рецензент: ст. преподаватель *Мещерякова А.О.*

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета Иконописного отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

Заведующий Иконописным отделением: *В.П. Шестопалов*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История зарубежного церковного искусства» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с основными периодами в развитии церковного зарубежного, преимущественно европейского, искусства от зарождения христианства до XX века. Данная дисциплина выявляет неразрывную связь развития церковного искусства с историческими этапами жизни христианской Церкви, обобщает искусствоведческие и богословские исследования.

В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление об историческом процессе развития зарубежного церковного искусства, о роли искусства в духовной жизни общества в разные эпохи его развития; осваивают основные термины и понятия такие, как «стиль искусства», «направление в искусстве», «художественная школа», «индивидуальная манера мастера», изучают особенности воплощения образа и художественного языка в архитектуре, скульптуре, живописи, графике и декоративно-прикладном церковном искусстве, учатся сопоставлять и анализировать памятники церковного искусства в их хронологической и географической последовательности, развивают навыки по поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, относящейся к истории зарубежного церковного искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является поэтапное изучение истории церковного искусства зарубежных стран и формирование у студентов профессиональных навыков для использования этой дисциплины в собственной профессиональной деятельности.

Задачи курса:

1. Освоить основные периоды, эпохи, стили, направления, течения, художественные школы в развитии зарубежного церковного искусства, а также индивидуальную творческую манеру крупнейших мастеров.

2. Изучить основные подходы к изучению истории зарубежного церковного искусства в отечественной и иностранной литературе, выявить главные методологические проблемы современного искусствознания в области изучения зарубежного церковного искусства.

3. Развить навыки формально-стилистического и иконографического анализа произведений зарубежного церковного искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: основные этапы развития зарубежного церковного искусства, их характеристики и специфические черты.

Уметь: анализировать произведения зарубежного церковного изобразительного искусства и архитектуры, понимать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания.

Владеть: основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений зарубежного церковного искусства.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций: ОК-3, ПК-3

ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать духовно обоснованные решения в нестандартных ситуациях на основе евангельского учения, а также изучения исторических аспектов церковной жизни, развития мировой христианской культуры и эстетики, вероучения Православной Церкви.

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежного церковного искусства» относится к модулю «История церковного искусства» цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин и/или практики – «История византийского искусства», «История Христианской Церкви», «История русского церковного искусства (XVII-XXI)».

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

Дисциплина «История зарубежного церковного искусства» преподается на последнем курсе, содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками «Богословие иконы», «Иконописание».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 60 академических часов (2 часа в неделю), дисциплина преподается в 7 и 8 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: *написание реферата* и **промежуточная аттестация** в форме *зачета*.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекцион- ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе- тенции	
Модуль 1. Ведение							
1	Тема 1.1. Римская архитектура и раннехристианское искусство.	7	2		2	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
Модуль 2. Искусство западноевропейского Средневековья							
2	Тема 2.1. Западноевропейское Средневековое искусство: периодизация, общие стилевые черты и особенности развития.	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Подготовка сообщения
3	Тема 2.2. Искусство «Каролингского возрождения».	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
4	Тема 2.3 Романское искусство.	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
5	Тема 2.4. Готическое искусство	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Подготовка сообщения
Модуль 3. Искусство Возрождения							
6	Тема 3.1. Итальянская архитектура и искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
7	Тема 3.2. Итальянская архитектура и искусство Высокого и Позднего Возрождения.	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
8	Тема 3.3. Христианское искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия,	7	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Подготовка реферата

	Франция).						
9	Контрольное занятие по итогам семестра	7		2	2	ОК-3 ПК-3	Защита рефератов
	Всего часов в семестре:	7	16	16	32		
Модуль 4. Европейское церковное искусство Нового времени							
10	Тема 4.1. Архитектура и искусство эпохи барокко в Италии	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
11	Тема 4.2. Искусство барокко в Испании, Фландрии и Голландии	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
12	Тема 4.3. Искусство XVII – середины XVIII вв. во Франции и Англии: от барокко к неоклассицизму	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Подготовка сообщения
13	Тема 4.4. Европейская архитектура и искусство неоклассицизма и романтизма (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания).	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
14	Тема 4.5. Европейское искусство второй половины XIX в.: от реализма к символизму.	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
Модуль 5. Западное христианское искусство в новейшее время							
15	Тема 5.1. Архитектура и искусство первой половины XX века.	8	2	2	4	ОК-3 ПК-3	Подготовка сообщения
16	Тема 5.2. Современное западное христианское искусство	8	2		2	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
17	Зачет	8		2	2	ОК-3 ПК-3	Устный опрос
	Всего часов в семестре:	8	14	14	28		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		30	30	60		

5.2. Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. Введение.

Тема 1.1. Римская архитектура и раннехристианское искусство.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Типология раннехристианской архитектуры: базилики, ротонды и другие типы зданий.

Раннехристианские мозаики.

Ранние иконы. Техники живописи: энкаустика и темпера.

Модуль 2. Искусство западноевропейского Средневековья Тема 2.1. Западноевропейское Средневековое искусство: периодизация, общие стилевые черты и особенности развития.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Общая характеристика и периодизация искусства западноевропейского Средневековья. Неклассические («варварские») компоненты средневекового искусства. Островная книжная миниатюра и прикладное искусство раннего Средневековья. Скульптура высокого креста в Ирландии: памятники разного размера, основанные на стандартной конструкции Кельтского креста и украшенные абстрактными узорами или повествовательными сценами из Библии.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Создание иллюминированных рукописей в Ирландии: Катах Св. Колумбы (ок. 610), Книга Дарроу (ок. 650-80), Евангелия Личфилда (ок. 730), Эхтернахские Евангелия (690-715), Евангелия Линдисфарна (698) и Келлская книга (800 г.). Кельтское искусство обработки металла: церковные сосуды (Чаша Арда (VIII / IX век, Национальный музей Ирландии)).

Тема 2.2. Искусство «Каролингского возрождения» и оттоновское искусство.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Каролингское искусство (около 750–900 г.), его ориентация на византийские образцы. Монашеские скриптории в Аахене, Париже, Реймсе, Меце и Туре. Образцы средневековой живописи: «Евангелизация Годескалька» (около 783 г.), «Утрехтская Псалтырь» (около 830 г.) и «Великая Библия» (около 840 г.). Оттоновское искусство при императорах Священной Римской империи Оттоне I, II и III (900-1050). Богато украшенные рукописи: «Перикпенбух Генриха II» (около 1010 г.), «Бамбергский апокалипсис» (около 1020 г.), «Кодекс Хитда» (1025) и «Кодекс Aureus Epternacensis» («Светлая книга Евангелия», 1053).

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Новая христианская архитектура при Карле Великом: Сторожка монастыря Лорш (792-805) и Палатинская капелла (800, Ахен) – и при Оттоне: Церковь Святого Кириака в Гернроде (961 год), Бамбергский собор (начат в 1004 г.). Монументальная живопись: фрески «Воскрешение дочери Иаира» и «Исцеление кровоточащей женщины» (ок. 980 г., церковь Святого Георгия, Райхенау).

Тема 2.3. Романское искусство.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Романское искусство и содержание термина «романский». Тип паломнической базилики. Романская архитектура во Франции и региональные особенности романской архитектуры в других странах Европы. Иконографические принципы и стилистические особенности романской скульптуры. Церковь Ключни II (981 г., Бургундия); Монастырская церковь Сан-Педро-де-Рода (1022, Каталония); Аббатская церковь Святого Михаила, Хильдесхайм (1033, Германия); Собор Эли (1080, Англия); Пизанский собор (после 1083 г., Италия); Аббатство Гранд Шартрез (1084, Гренобль); Даремский собор (после 1093 г., Англия); Шпейерский собор (1106, Германия); Церковь аббатства Сент-Фуа (1120, Франция); Баптистерий Святого Джованни, Флоренция (1128, Италия); Церковь Ключни III (1130, Франция); Майнцский собор (1137, Германия); Крак де Шевалье (после 1142 г., Хомс, Сирия); Церковь аббатства Фонтене (1147, Франция); Вормский собор (1200, Германия); церковь Мадлен (1215, Везеле). Для украшения своих церквей романские архитекторы использовали витражи, фрески и скульптуру.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Собор Сантьяго-де-Компостела (1075-1211 гг.) в Испании, где находятся останки апостола Святого Иакова. Другие паломнические церкви: Св. Этьена (1063, Невер) и Сен-Сернен (1120, Тулуза). Производство витражей: Пророк Осия (1130 год, южная стена Аугсбургского собора) и Распятие Христа (1165, собор Пуатье). Скульптура на внешней стороне церквей. Романский художник и скульптор Гислеберт (1120–1135), его работы на порталах собора Сен-Лазар в Отене.

Тема 2.4. Готическое искусство.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Готическое искусство, происхождение и содержание термина «готика». Периодизация готического искусства. Рождение готической архитектуры во Франции, ее конструктивные особенности и эволюция. Великие соборы Франции. Готический собор как визуальная система. Скульптурное убранство

готического собора и его иконографическая программа. Региональные особенности готической архитектуры в Германии, Италии, Испании, Англии. Развитие готической скульптуры в XIII-XV вв. Типология готической живописи и книжной миниатюры. Появление готического стиля в церкви аббатства Сен-Дени, недалеко от Парижа (начало 1140 г.). Высшее выражение религиозной готической архитектуры: Сент-Шапель (1241-48) в Париже. Статуи-колонны и рельефы фигур из Ветхого Завета, а также изображения Христа и других членов Святого Семейства. Величайшие скульпторы – Никола Пизано (около 1206–1278) и Арнольфо ди Камбио (около 1240–1310). Скульпторы поздней готики, жившие в Германии в XV и начале XVI веков, их запрестольные триптихи: Майкл Пачер (1435-98), Вайт Штосс (1447-1533), Тильман Рименшнайдер (1460-1531) и Грегор Эрхарт (1460-1540). Витражи Шартрского собора (с.1194-1250). Иллюминированные манускрипты: французские нравоучительные Библии (1230-40), Le Somme le Roi (1290), Manesse Codex (1310), Heures de Jeanne d'Evreux (1328), Псалтырь Бонна Люксембург (1349 г.), английский Псалтырь Эймсбери (1240 г.), Псалтырь королевы Марии (1330 г.) и Псалтыри Арундела и Латтрелла (1340 г.). Работы Жана Пуселя (1290-1334).

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Собор в Лаоне (1160 г.), Нотр-Дам-де-Пари (1160 г.), Шартр (1194 г.), Бурже (1195 г.), Реймс (1211 г.), Амьен (1220 г.), Солсбери (1220 г.), Бургос (1220 г.), Вестминстерское аббатство, Линкольн (1230), (1245), Кёльн (1248), Фрайбург (1275), Йоркский собор (1280), Руан (1281), Сиена (около 1290), Барселона (1298), Орвието (1330), Милан (1386 г.), Севилья (1402 г.) и др.

Модуль 3. Искусство Возрождения

Тема 3.1. Итальянская архитектура и искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Возрождение в итальянской культуре, его причины и предпосылки. Итальянское Возрождение и античность. Искусство и гуманизм. Периодизация искусства Возрождения. Понятие «Проторенессанс». «Инкрустационный стиль» и романская архитектура Тосканы. Творчество Николы и Джованни Пизано. Пьетро Каваллини. Джотто и интернациональная готика. Культура и искусство Флоренции в XV в. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Донателло и Мазаччо как выражение гуманистических устремлений и идеалов эпохи. Основные проблемы раннеренессансной архитектуры. Основные проблемы и развитие раннеренессансной живописи, ее основные школы (Флоренция, Падуя, Венеция, Феррара) и мастера (Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья, Антонелло да Мессина, Сандро Боттичелли, Джованни Беллини).

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Религиозные картины эпохи Возрождения: «Бичевание Христа» (1460 г.) Пьеро делла Франческа; «Оплакивание мёртвого Христа» (ок. 1490) Андреа Мантенья.

Архитектура христианского Возрождения: купол Флорентийского собора (1420-36) и церковь Сан-Лоренцо (1420-69), спроектированные Брунеллески; Церковь Санта-Мария-делле-Карсери (1485–1506) работы Джулиано да Сангалло.

Тема 3.2. Итальянская архитектура и искусство Высокого и Позднего Возрождения.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Высокое Возрождение как кульминационный этап развития ренессансной культуры. Творчество Леонардо да Винчи как наследника флорентийской школы и как радикального новатора. Новое понимание социального статуса и значения личности художника. Рим как новый ключевой центр ренессансной культуры. Римские работы Донато Браманте и развитие римской архитектуры в первой трети XVI века. Творчество Рафаэля и идеал ренессансной гармонии. Искусство Микеланджело, специфика и универсальность природы его творческого метода. Проблемы позднего Возрождения и их отражение в зрелом творчестве Микеланджело. Маньеризм в архитектуре и изобразительном искусстве Центральной Италии. Высокое и Позднее Возрождение в Венеции. Архитектура Андреа Палладио. Творчество Тициана, П. Веронезе, Я. Тинторетто.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

«Тайная вечеря» (1495-98) и «Мадонна в скалах» (1484) Леонардо да Винчи. «Сикстинская Мадонна» (1513) и «Преображение» (1518-20) Рафаэль; «Успение Богородицы» (1516-8) Тициан; «Успение Пресвятой Богородицы» (Пармский собор, 1524-30) на потолке купола, Корреджо; «Свадебный пир в Кане» (1563 г.) и «Праздник в доме Леви» (1573) Паоло Веронезе; «Распятие» (1565) Тинторетто. Среди величайших христианских скульптур эпохи Возрождения: «Врата рая» (1425-52, Флорентийский баптистерий) работы Лоренцо Гиберти; «Неверие Святого Фомы» (1467) Андреа Верроккьо; многочисленные предметы религиозной терракотовой скульптуры флорентийской семьи Делла Роббиа; «Пьета» (1500), «Давид» (1504) и гробница Папы Юлия II (1505-45) Микеланджело. Фрески Сикстинской капеллы, написанные Микеланджело: «Генезис» (1508-12), «Сотворение Адама», «Страшный суд».

Базилика Святого Петра (1506-1626) работы Браманте, Рафаэля, Микеланджело, Джакомо делла Порта, Карло Мадерно и Бернини; Церковь Сан-Джорджо-Маджоре (1562 г.) работы Палладио.

Тема 3.3. Христианское искусство Северного Возрождения (Нидерланды, Германия, Франция).

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Термин «Северное Возрождение» и специфика Ренессанса за пределами Италии. Гуманистические идеалы культуры как основа Северного Возрождения; его истоки и предпосылки в искусстве поздней готики. Искусство Нидерландов. Новшества Яна ван Эйка и нидерландская живопись XV века (Рогир ван дер Вейдер, Дирк Боутс, Петрус Крестус, Ханс Мемлинг, Гертген тот Синт Янс, Иероним Босх). Творчество Питера Брейгеля Старшего, его новаторство и связь с Ars Nova. Нидерландский романизм. Возрождение в Германии. Творчество А. Дюрера, М. Гюневальда, Л. Краха, Г. Гольбейна Младшего. Возрождение во Франции и его связь с итальянской культурой XVI века. I-я и II-я Школа Фонтенбло. Развитие французской архитектуры в XVI веке. Французская скульптура эпохи Возрождения (Ж. Гужон, Ж. Пилон).

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Ян ван Эйк (Гентский Алтарь, 1432) и Рогир ван дер Вейден (Снятие с креста, 1440), а также Хуго ван дер Гус (Алтарь Портинари, 1475). Сложные жанровые картины Питера Брейгеля Старшего (Вифлеемская перепись, 1566; Избиение младенцев, 1564; Притча о слепых, 1568). Религиозная живопись XV века во Франции: провансальский художник Энгерран де Куартон (1410-1466) - Авиньонская Пьета (около 1455, Лувр), и придворный художник Жан Фуке (1420-1481) – Диптих Мелун (ок. 1450-55).

Фламандский реализм и точность в работах немецких художников, таких как Стефан Лохнер (Страшный суд, 1440-е гг.), Лукас Крах Старший (Адам и Ева, 1528 г.), Ганс Бальдунг Грин (Алтарь Девы Марии, Фрайбургский алтарь, 1514) и Ганс Гольбейн Старший (Сцены из Страстей Христовых, Кашхаймский алтарь, 1502). Среди других немецких мастеров – экспрессионист Маттиас Грюневальд (Изенхаймский алтарь, 1510-15 гг.), разносторонний гравёр и художник Альбрехт Дюрер («Четыре всадника Апокалипсиса», 1498 г., гравюра на дереве) и Мартин Шонгауэр («Мадонна в розовом саду», 1473 г.).

Модуль 4. Европейское искусство Нового времени

Тема 4.1. Архитектура и искусство эпохи барокко в Италии

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Особенности европейской культуры XVII в. Барокко: история и значение термина. Корни барочного мировоззрения, ключевые формально-стилистические особенности искусства барокко и другие художественные методы в европейском искусстве XVII в. (классицизм, натурализм). Истоки итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини-архитектора и скульптора как воплощение стиля барокко. Творчество Ф. Борромини. Итальянская барочная архитектура и градостроительство в XVII-XVIII вв. (Рим, Венеция, Турин, Неаполь). Итальянская живопись на рубеже XVI–XVII вв. Творчество братьев Карраччи. Революционная новизна искусства Караваджо. Караваджизм в европейской живописи. Болонский академизм. Основные школы и имена в итальянской живописи XVII-XVIII в. Дж. Б. Пиранези. Дж. Б. Тьеполо.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Маньеризм в Италии – картина Пармиджанино Мадонна с длинной шеей. (1535, Уффици). Бернини (1598-1680) и итальянская школа. Итальянский художник раннего барокко Караваджо.

Тема 4.2. Искусство барокко в Испании, Фландрии и Голландии

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Искусство Эль Греко как первого значительного испанского живописца. Творчество Хусепе Рибера и Франсиско де Сурбарана и их связь с духовной жизнью эпохи. Творчество Диего Веласкеса и его живописное мастерство как кульминация «золотого века» испанского искусства. Специфика искусства Фландрии. Творчество Питера Пауля Рубенса как воплощение стиля барокко в живописи. Антонис ван Дейк. Якоб Йорданс и специфика интерпретации классических сюжетов во фламандской живописи.

Особенности искусства Северных Нидерландов XVII в., основные типы, жанровые особенности и мастера. Искусство в Голландии: основные школы, темы и мастера. Творческая судьба Рембрандта Харменса ван Рейна. Острая характерность его портретов, особенности трактовки библейских и классических сюжетов в его творчестве. офорты Рембрандта.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Эль Греко и его картины: Троица (1577-79); Разоблачение Христа (1579 г.); Захоронение графа Оргаза (1586 г.); Христос изгоняет торговцев из храма (1600 г.); Воскресение (1600), а также Открытие Пятой Печати Апокалипсиса (1608). Франсиско де Сурбаран (1598-1664). Джузепе Рибера (1591–1652). Распятый Христос (1632 г.) Диего Веласкеса. Один из самых важных заказов, полученных молодым Рембрандтом – пять картин на тему Страстей Христовых, а также работы: Слепление Самсона (1636), Жертвоприношение Исаака (1636), Сусанна и старцы (1647), Вирсавия держит письмо царя Давида (1654 г.), Иаков

благословляет детей Иосифа (1656 г.) и Возвращение блудного сына (1666-69).
Фламандский художник Питер Пауль Рубенс.

Тема 4.3. Искусство XVII – середины XVIII вв. во Франции и Англии: от барокко к неоклассицизму

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Стилевые особенности французской архитектуры XVII в.: черты барокко и тяготение к классицизму. Различные тенденции во французском изобразительном искусстве XVII в. (Ж. Калло, братья Ленэн, Жорж де ла Тур). Творчество Никола Пуссена как вершина классицистического метода. Культура рококо и ее воплощение в различных видах искусства. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара. Влияние идей Просвещения на искусство Франции. Творчество Ж.-Б.-С. Шардена. Французская скульптура XVIII в. (Ж.-Б. Пигаль, Ж.А. Гудон, Э.М. Фальконе). Специфика развития английской национальной художественной школы. Творчество У. Хогарта, Дж. Рёйнолдса, Т. Гейнсборо.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Собор Святого Павла, Лондон (1674-1710), спроектированный Кристофером Реном.

Тема 4.4. Европейская архитектура и искусство неоклассицизма и романтизма (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания).

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Феномен палладианства в английской архитектуре от И. Джонса до лорда Бёрлингтона. Творчество К. Рена как национальная модификация барокко в Англии и неоклассицизм XVIII в. Творчество Р. Адама. Неоклассицизм во французской архитектуре (Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суффло, Э.-Л. Булле, К.-Н. Леду) и живописи (Г. Робер, Ж.-Л. Давид). Архитектура первой половины XIX в. в Германии и Франции. Европейская неоклассическая скульптура первой половины XIX в. (Дж. Флакман, А. Канова, Б. Торвальдсен). Искусство около 1800 г. Ж.-О.-Д. Энгр. Романтизм: ключевые особенности мировоззрения, основные проблемы и темы искусства. Творчество Ф. Гойи. Специфика романтизма во французской живописи (Т. Жерико, Э. Делакруа).

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Крупнейшее произведение архитектуры неоклассицизма спроектированная Жаком Жерменом Суффло церковь св. Женевьевы в Париже (Пантеон).

Тема 4.5. Европейское искусство второй половины XIX в.:

от реализма к символизму.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Содержание термина «реализм», его расширительное (художественный метод) и узкое (период в истории искусства XIX в.) истолкование. Творчество О. Домье, Г. Курбе и Ж. Милле. Искусство Франции XIX в. Импрессионизм как финальная точка реалистических исканий французской живописи. Творчество Э. Мане. Живописная система и техника импрессионистов, основные темы в их творчестве. Творчество К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, К. Писсарро. Эволюция импрессионизма. Неоимпрессионизм (дивизионизм, пуантилизм) в творчестве Ж. Сёра и П. Синьяка. Постимпрессионизм как качественно новый этап в европейской живописи. Художественная система П. Сезанна. Творчество Винсента ван Гога и П. Гогена. Символизм в европейском искусстве. Реформаторская роль О. Родена и А. Майоля в развитии европейской скульптуры.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Христианские картины выдающихся современных художников: «Ангелус» (1859) барбизонского реалиста Жана-Франсуа Милле; «Христос перед Пилатом» (1881) венгерского реалиста Михая Мункачи; Триумфальное вхождение Христа в Брюссель в 1889 (1888), Джеймс Энсор, лидер движения символизма; «Христианская реликвия» (1893) испанского художника-соцреалиста Хоакина Сорольи.

Храм Святого Семейства в Барселоне (Саграда фамилия, 1883 г.), спроектированный Антонио Гауди.

«Тарцисий, христианский мученик» (1868, музей Орсе, мрамор), скульптор Жан-Александр-Жозеф Фальгьер.

Модуль 5. Западное христианское искусство в новейшее время

Тема 5.1. Архитектура и искусство первой половины XX века.

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Периодизация и проблематика искусства XX века. Содержание термина «модернизм». Истоки модернистской архитектуры. Историзм и эклектика в европейской архитектуре. Новые строительные технологии и материалы, новые задачи и типы зданий. Принципы формообразования в архитектуре модерна и его национальные школы. Ускорение художественного развития, поиски новых выразительных возможностей, множественность направлений в искусстве начала XX века.

Занятие 2. Семинар. Вопросы:

Скульптура: незаконченный «Адам и Ева» (1918) венского мастера Густава Климта; Ессе Ното (1925) немецкого экспрессиониста Ловиса Коринфа; Кричащий Папа (1953) Фрэнсиса Бэкона, вдохновлённый «Иннокентием X» Веласкеса (1650); Фрески Марка Ротко для часовни Католического университета Св. Томаса в Хьюстоне; Распятие 3.85 (1985) Антонио Саура, вдохновлённое «Распятием» Веласкеса (1631). Христос-Искупитель (1926–31), статуя из камня в Бразилии, спроектированная Эйтором да Силва Коста и Полом Ландовски.

Тема 5.2. Современное западное христианское искусство

Форма проведения занятия: лекция, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Лекция.

Архитектура второй половины XX в. Отказ художников от традиционных форм воплощения замысла и выразительных средств классического искусства. Новые виды и формы художественного творчества.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя литературу, видео-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Семинар (или практическое занятие) проводится по наиболее важным вопросам учебной программы. Он может быть построен на материале нескольких обзорных лекций, подводя итог какому-то определённом разделу курса; либо на материале, предложенном студентам для их самостоятельной работы. **Цель** такого рода занятий достигнуть качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Формы семинарских (или практических) занятий могут быть различными: это ответы на вопросы, дискуссия по определенной проблеме, работа с текстами и др.

При подготовке семинарского занятия необходимо:

- сформулировать проблему для обсуждения;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план семинарского занятия и дать список соответствующей литературы;
- дать рекомендации по изучению этой литературы;
- при необходимости провести консультацию по вопросам семинара.

В процессе семинарского занятия выступления студентов могут оцениваться по следующим критериям:

- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- обоснованность излагаемых положений;
- умение применить на практике теоретические знания;
- культура речи.

В конце семинарского занятия рекомендуется подвести итоги в обсуждении его проблематики, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к семинарскому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, видео-материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных тем рефератов для аттестации по итогам 7 семестра

1. Античные истоки европейского средневекового искусства.
2. Иконографические принципы и стилистические особенности романской скульптуры.
3. Особенности архитектуры и убранства романских церквей Испании (на примере отдельного памятника).
4. Капелла Сент-Шапель в Париже. История строительства и архитектурные особенности.
5. Скульптура Королевского портала собора в Шартре.
6. Витражи собора в Шартре.
7. Скульптурное убранство порталов западного фасада собора в Реймсе.
8. Готическая архитектура Англии. (На выбор: собор в Солсбери, Линкольне, Вестминстерское аббатство в Лондоне).
9. Мюнхенская Псалтирь.
10. Псалтирь Королевы Бланки Кастильской.
11. Псалтирь Людовика Святого.
12. Бrevиарий Филиппа Красивого.
13. Средневековые деревянные Распятия, созданные в землях Германии: иконография и художественные особенности.
14. Итальянские деревянные расписные Распятия XIII-XIV вв.
15. Богородичные иконы Италии XIII в.

Перечень примерных вопросов для зачета

1. Художественный язык раннехристианского искусства.
2. Христианские культовые постройки и мозаичные циклы Равенны V—VI вв.
3. Принципы периодизации искусства Средних веков.
4. Стили в искусстве средних веков: романское и готическое искусство.
5. Искусство лангобардов и меровингов: круг памятников, особенности художественного языка.
6. Памятники архитектуры и скульптуры «Каролингского возрождения».
7. Книжная миниатюра каролингской эпохи: основные школы и круг памятников.
8. Формы и виды украшения средневековых реликвариев.
9. Романская церковная архитектура. Стилиевые особенности.
10. Романская скульптура: типы изображений, стилистические особенности.
11. Готический стиль в церковной архитектуре стран Западной Европы. Общие принципы.
12. Витраж в убранстве готических соборов. Техника производства, образно-тематический репертуар, круг памятников.

13. Скульптура в системе декорации готического храма: формы, иконографические программы и стилевые черты.

14. Книжная миниатюра готической эпохи: круг памятников, стилевые особенности.

15. Монументальная живопись Раннего Возрождения: хронология развития, главные мастера и мастерские, основные проблемы и достижения.

16. Искусство Высокого Возрождения: общая характеристика. Основные произведения крупнейших мастеров.

17. Стилль барокко в скульптуре и живописи XVII–XVIII вв.: тематические особенности и художественный язык.

18. Классицизм и неоклассицизм в европейском искусстве.

19. Романтизм как направление в искусстве кон. XVIII - XIX вв.

20. Стилльевые поиски XIX века: импрессионизм и постимпрессионизм.

21. Стилль модерн в искусстве конца XIX-нач. XX вв.

22. Современное зарубежное церковное искусство.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота ответа и выполненного анализа	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стилль изложения и общая лексика	плохой стилль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

7. Перечень учебной литературы

1. Александр (Фёдоров), игумен. Христианское искусство и церковная миссия. // Христианское чтение, № 18. С.-Пб., 1999.

2. Всеобщая история архитектуры в 12-ти томах под редакцией Н.В. Баранова, Издание 2-е. М., 1970–1977.

3. Всеобщая история искусств (под общей редакцией Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского). М., 1960.

4. Комеч А.И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве. – Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.

5. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. С.-Пб., 2000.

6. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. С.-Пб., 1999.

7. Покровский Н.В. Памятники христианского искусства и иконографии. С.-Пб., 1910.

8. Православная Энциклопедия. Вводный и I тт. М., 2000 и последующие.

9. Православные храмы. В 3 тт. Автор-составитель М.Ю. Кеслер. Т. 2. Православные храмы и комплексы. Пособие по проектированию и строительству. М., 2003.

10. Путьтин И.Е. Идеальный ордер в архитектурной теории Нового времени и церковная архитектура эпохи Просвещения. М., 2002.

11. Хрушкова Л.Г. Европейская христианская археология: развитие и метод. // Церковная археология. Материалы Первой всероссийской конференции. С.-Пб.-Псков, 1995.

12. Якобсон А.Л. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. Л., 1983.

13. Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX-XV вв. Л., 1987.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1	biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2	www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии
3	Большая Российская энциклопедия Режим доступа: https://bigenc.ru/
4	artstudies.sias.ru Научный журнал «Искусствознание»
5	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
6	www.rah.ru/science/glossary/index.php - словарь искусствоведческих терминов, разработанный сотрудниками Российской Академии художеств

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для освоения дисциплины необходимы:

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;

- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет».