

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
(СФИ)

Принято
ученым советом СФИ
протокол от 22.04.2024 № 2

Утверждено
приказом ректора
от 23.04.2024 № 12-24 од

Религиозное искусство

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество» с присвоением новой квалификации

Квалификация: религиовед

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2024

Общая нагрузка 76 ак. ч.				
Форма обучения	Очная		Заочная	
	2 / 4	Итого	2 / 4	Итого
Курс / Семестр				
Контактная работа, в том числе:	60	60	4	4
Лекции	56	56	0	0
Семинары	4	4	4	4
Самостоятельная работа	16	16	72	72
ИТОГО	76	76	76	76
В том числе в форме практической подготовки	0	0	0	0
Форма промежуточной аттестации	Зачет		Зачет	

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Религиозное искусство

Разработчик(и):

М. Б. Патрушева

Рецензент(ы):

А. В. Журавский, к. ист. н., доцент

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Религиозное искусство» является освоение обучающимися профессиональной компетенции ПК-1 через знакомство обучающихся с основными направлениями религиозного искусства мировых религий в разных регионах мира.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:

1. Выявить истоки христианского искусства, проследить развитие основных архитектурных стилей; познакомить со становлением иконографии и основными иконографическими типами в русской иконе.

2. Познакомить с храмовой архитектурой и особенностями религиозного искусства Китая, Кореи, Японии.

3. Дать общее представление об особенностях искусства буддизма и индуизма, а также искусства ислама в Индии.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в программе

Б1.03.07 - Обязательная часть.

Дисциплина читается на 2-м курсе в 4-м семестре для слушателей очной и заочной формы обучения.

Требования к предварительной подготовке обучающегося

Дисциплина (модуль) базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых в ходе получения образования предыдущего уровня.

Дисциплины (модули) и практики, для которых изучение дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее

Нет

3. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)

Код и наименование компетенции (УК - универсальные, ОПК - общепрофессиональные, ПК - профессиональные)	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1 Способность воспринимать межкультурное и межрелигиозное многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	Знать: - основные направления религиозного искусства, особенности храмовой архитектуры, иконографии, религиозной эстетики. Уметь: - смотреть и анализировать памятники религиозного искусства: сюжет, изобразительные средства, место и время создания; - рассуждать о зрительной целостности памятника религиозного искусства; - воспринимать произведения религиозного искусства на предмет зрительной и духовной, внутренней выразительности. Владеть: - понятийным аппаратом истории религиозного искусства;

Код и наименование компетенции (УК - универсальные, ОПК - общепрофессиональные, ПК - профессиональные)	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
	- навыками ориентирования в литературе по религиозному искусству.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

4.1. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Античные истоки христианского искусства. Римская и раннехристианская архитектура

Античные истоки христианского искусства.

Архитектура: жилые античные дома и базилики. Живопись: римские фрески и фрески в катакомбах; фаюмский портрет и энкаустика в ранней иконе. Скульптура: саркофаги, образ Доброго пастыря.

Римская и раннехристианская архитектура.

Античные базилики – Константина и Максенция, Ульпия; Раннехристианские базилика – Константина в Трире, Петра в Риме, базилика Гроба Господня, Сант-Аполлинаре-ин-Классе и баптистерий в Равенне; Собор Св. Софии в Константинополе.

Тема 2. Романика: архитектура, скульптурный декор, книжная миниатюра. Готика: архитектура, скульптурный декор, витражи, книжная миниатюра, портреты

Романика Архитектура: мавзолей Теодориха в Равенне; аббатство Клюни, Собор св. Петра в Вормсе. Собор Успения Девы Марии в Пизе, базилика Сан-Дзено-Маджоре в Вероне, базилика Сан-Миньято-аль-Монте; Лиссабонский кафедральный собор; кафедральный собор Коимбры в Португалии; кафедральный собор в Дареме в Англии – основные памятники.

Скульптура: храмовый декор. Живопись и графика: мозаики, фрески, росписи.

Готика. Архитектура: Нотр-Дам-де-Пари. Каркасная система готической архитектуры, типы сводов. Аббатство в Сен-Дени; Сент-Шапель в Париже; Шартрский собор; Линкольнский собор Девы Марии; кампанилла Джотто, Миланский собор; Кельнский собор св. Петра; собор св. Вита в Праге – основные памятники.

Тема 3. Крестово-купольные храмы: Византийские, русские храмы. Скульптурный декор. Книжная миниатюра на Руси

Появление крестовокупольной системы храмового строительства.

Византийские храмы: храм Осиев Давид, Мирелейон, Осиев Лукас, Дафни, Панагия Халкеон, Сан-Марко в Венеции – основные памятники.

Храмы Армении и Грузии: Церковь св. Рипсимэ, Храм святой Гаянэ, Малая церковь в монастыре Мармашен, Джвари, Светицховели, собор Никорцминда, Кветера – основные памятники.

Русские храмы: София Киевская, София Новгородская, Георгиевский собор Юрьева монастыря, Успенский собор во Владимире, Дмитровский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, церковь Георгия на Старой Ладоге, церковь Спаса Преображения на Ильине улице;

Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор ТСЛ, Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря, Успенский собор Московского Кремля – основные памятники.

Тема 4. Система росписей (на примере основных памятников)

София Киевская, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Успенский собор во Владимире, Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ферапонтово; фрески в Ярославле и Костроме.

Тема 5. Иконостасы. Иконография

Ярусы классического русского иконостаса. Благовещенский собор в Кремле, Троицкий собор ТСЛ, Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь – соборный храм Смоленской иконы Божией Матери, Успенский собор на Городке в Звенигороде – основные памятники. Иконография Св. Троицы, Спасителя, Богородицы, двенадцатых праздников.

Тема 6. Храмы в эпоху Ренессанса, Нового и Новейшего времени. XV—XX вв. Европейские храмы, русские храмы, некоторые храмы XX в.

Европейские храмы

Италия: Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, капелла Пацци, часовня-ротонда Темпьетто во дворе монастыря Сан-Пьетро-ин-Монторио, собор Св. Петра в Риме, Сан-Карло алле Куатро Фонтане; Вилла Альмерико-Вальмарана, или «Ла Ротонда» – основные памятники.

Франция: церковь Сорбонны, Собор Святого Людовика Дома Инвалидов – основные памятники.

Англия: собор Св. Павла в Лондоне – основные памятники.

Русские храмы

Успенский собор Московского кремля, Вознесения Господня в Коломенском, собор Покрова Пресвятой Богородицы, или храм Василия Блаженного, церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, церковь Преображения Господня в Кижях, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях; Петропавловский собор в Санкт-Петербурге; храм Христа Спасителя, или Храм Рождества Христова в Москве, Марфо-Мариинская обитель милосердия – основные памятники.

Некоторые храмы XX века и их декор

Инокния Иоанна Рейтлингер. Церковь св. Иоанна Воина. Медон (Франция).

Капелла Розария, или Четок, или капелла Матисса – капелла женского монастыря доминиканского ордена в городе Ванс (Франция)

Часовня Ротко, неденоминационная часовня. Хьюстон, штат Техас (США).

Марк Шагал. Витражи в Реймском соборе. Реймс (Франция). Витраж в кафедральном соборе Чичестера Святой Троицы (Англия).

Марк Шагал и Анри Матисс. Цикл из 9 витражей и витраж Роза для церкви по заказу семьи Рокфеллеров в Маунт-Плезент.

Тема 7. Искусство XIX – XX вв. Русская живопись и русские храмы; европейские христианские художники

Русская живопись:

А. А. Иванов. Явление Мессии. Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. Библейские эскизы.

И. Н. Крамской. Христос в пустыне. Хохот.

В. Поленов. Христос и грешница. Палестинская серия.

Н. Ге. Тайная вечеря. Совесть. В Гефсиманском саду. Голгофа. Вестники воскресения.

В. В. Верещагин. Римское распятие.

Архитектура и декор храмов в России:

Храмы XIX–начала XX вв. и росписи в них: храм Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцево, Владимирский собор в Киеве, Покровский храм Марфо-Мариинской обители – В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель.

Европейские художники:

Братство прерафаэлитов, Морис Дени, Жорж Руо.

Тема 8. Иконопись в XX в.

Творческое наследие инокини Иоанны Рейтлингер.

Тема 9. Пластическая парадигма Китая как воплощение традиционной китайской онтологии; причины преемственности и стабильности развития китайского искусства

Базовые принципы традиционной китайской эстетики: каллиграфия и живопись.

Тема 10. Китаизация буддийской иконографии и индийской концепции храма в Китае

Трансформация художественного опыта Китая в искусстве Кореи и Японии.

Тема 11. Своеобразие религиозного искусства Индии

Становление индо-буддистской цивилизации. Мусульманское религиозное искусство Индии.

Тема 12. Религиозное искусство архитектуры и скульптуры Индии

Живопись. Религиозное музыкальное, танцевальное, театральное искусство Индии

Тема 13. Исламское искусство

Миниатюры.

Тема 14. Исламское искусство

Театр (тазийе), орнамент, каллиграфия.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Темы 1-8

- Расскажите об устройстве античного жилого дома.
- Назовите наиболее распространенные сюжеты и образы в античной живописи.
- Как античные сюжеты и образы переосмыслились христианскими художниками?
- Всегда ли можно различить языческий сюжет и христианский?
- Назовите основные архитектурные элементы, определяющие конструктивные особенности и стиль: в романских, готических, крестовокупольных храмах.
- Назовите основные памятники романской, готической и крестовокупольной архитектуры.
- Назовите отличительные особенности декора в романских, готических, крестовокупольных храмах.
- Что представляли из себя рукописные книги (содержание, оформление, заказчики)?
- Кратко охарактеризуйте тематику росписей в крестовокупольном храме.
- Какие ярусы имеет русский иконостас?
- Назовите основные иконографические типы икон Спасителя и Пресв. Богородицы.
- Какие архитектурные элементы оставались неизменными в Новое и Новейшее время?
- Что нового привнесли архитекторы?
- Почему о храмах этого Нового и Новейшего времени можно говорить как о «храмах смешанного типа»?
- Как художники XIX—XX веков осмыслили и развивали традиционное церковное искусство?

Темы 9-10

- Основные причины стабильности развития китайского искусства и его основные направления.

Темы 11-12

- Основные особенности религиозного искусства Индии.

4.2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения

Тема	Вид учебной деятельности	Объём, ак. ч.	В том числе в форме практической подготовки
4 семестр			
Контактная работа		60	
Античные истоки христианского искусства. Римская и раннехристианская архитектура.	Лекция	4	
Романика: архитектура, скульптурный декор, книжная миниатюра. Готика: архитектура, скульптурный декор, витражи, книжная миниатюра, портреты.	Лекция	4	
Крестово-купольные храмы: Византийские, русские храмы. Скульптурный декор. Книжная миниатюра на Руси.	Лекция	4	
Система росписей (на примере основных памятников).	Лекция	4	
Иконостасы. Иконография.	Лекция	4	
Храмы в эпоху Ренессанса, Нового и Новейшего времени. XV—XX вв. Европейские храмы, русские храмы, некоторые храмы XX в.	Лекция	4	
Искусство XIX – XX вв. Русская живопись и русские храмы; европейские христианские художники.	Лекция	4	
Иконопись в XX в. Творческое наследие инокини Иоанны Рейтлингер.	Лекция	4	
Пластическая парадигма Китая как воплощение радиционной китайской онтологии; причины преемственности и стабильности развития китайского искусства. Базовые принципы традиционной китайской эстетики: каллиграфия и живопись.	Лекция	4	
Китаизация буддийской иконографии и индийской концепции храма в Китае. Трансформация художественного опыта Китая в искусстве Кореи и Японии.	Лекция	4	
Своеобразие религиозного искусства Индии. Становление индо-буддистской цивилизации. Мусульманское религиозное искусство Индии.	Лекция	4	
Религиозное искусство архитектуры и скульптуры Индии. Живопись. Религиозное музыкальное, танцевальное, театральное искусство Индии.	Лекция	4	
Исламское искусство. Миниатюры.	Лекция	4	
Исламское искусство: театр (тазийе), орнамент, каллиграфия.	Лекция	4	
Итоговый семинар.	Семинар	4	
Самостоятельная работа		16	

Тема	Вид учебной деятельности	Объём, ак. ч.	В том числе в форме практической подготовки
Промежуточная аттестация – зачет			

Для заочной формы обучения

Тема	Вид учебной деятельности	Объём, ак. ч.	В том числе в форме практической подготовки
4 семестр			
Контактная работа		4	
Итоговый семинар.	Семинар	4	
Самостоятельная работа		72	
Промежуточная аттестация – зачет			

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1. Текущий контроль успеваемости

Формой проведения текущего контроля успеваемости является опрос по итогам выполнения самостоятельной работы; выполнение практических заданий; письменный отчет о посещении одного из предложенных музеев.

Контрольные задания текущего контроля успеваемости и критерии оценивания

Список музеев для самостоятельного посещения и написания письменного отчета

- ГМИИ им. А. С. Пушкина;
- Государственная Третьяковская галерея;
- музей Русской иконы;
- музей Московского Кремля;
- Новодевичий монастырь;
- Музей-заповедник «Коломенское»;
- храм Св. Троицы в Никитниках;
- Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева.

Рекомендации к письменному отчету

Кратко дать общее впечатление; описать наиболее запомнившееся произведение; свое впечатление от памятника.

Объем отчета 1–2 страницы А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный пробел 1,5.

Критерии оценивания письменной работы

Оценка «зачтено» выставляется если в отчете излагается общее впечатление о памятнике архитектуры, дана характеристика наиболее запомнившемуся произведению, выражено собственное мнение о памятнике архитектуры грамотным языком, имеются ссылки на литературу по религиозному искусству.

Оценка «не зачтено» выставляется в отчете не отражены общее впечатление о

памятнике архитектуры и собственное мнение, не дана характеристика наиболее запомнившемуся произведению, либо отчет не написан.

5.2. Промежуточная аттестация

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Религиозное искусство» является зачёт, который в зависимости от внешних условий возможен в аудитории в форме докладов о памятниках христианской архитектуры, которые слушатели могут самостоятельно посетить (в том числе, предложенные в программе) или совместная экскурсия в музей Кремля, в ходе которой каждый слушатель рассказывает группе о какой-либо части музейного комплекса (архитектуре соборов; росписях, иконостасах и иконах).

Доклад предполагает устное выступление с презентацией и письменную работу объемом 3-5 страниц А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный пробел 1,5.

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии оценивания

Задания для самостоятельного просмотра и подготовки докладов на зачете:

1. Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами сооружение романской эпохи; собственное впечатление от памятника):

Кведлинбург, замок Ватбург; аббатство Сен-Пьер в Муассаке, храм Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ля-Гранд в Пуатье, Ангулемский собор; базилика Св. Михаила в Гильдесхайме; собор Марии Лаах; ц. св. Якова в Регенсбурге; собор Собор святого Мартина Турского и святого Стефана в Майнце; баптистерий во Флоренции; кафедральный собор в Илии в Англии.

2. Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами сооружение готической эпохи; собственное впечатление от памятника):

- Нотр-Дам-де-Реймс, собор в Амьене; собор Святого Гатиана Турского.

Скульптура: декор храмов; мелкая пластика. Витражи; книжная миниатюра; портреты.

3. Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет памятник в настоящее время; какие характерные детали говорят о том, что перед нами крестовокупольный храм; собственное впечатление от памятника):

Византийские храмы: церковь Святой Ирины в Константинополе, церковь Панагии о ста вратах, монастырь Пантократора в Константинополе;

Храмы Армении и Грузии: Малая церковь в монастыре Мармашен, Кветера;

Русские храмы: Софийский собор в Полоцке, Николо-Дворищенский собор в Великом Новгороде, Преображенский собор в Переяславле Залесском, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

собор Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре, Благовещенский собор Московского Кремля.

Книжная миниатюра на Руси:

Новгородский кодекс, Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, Кодекс Гертруды, Евангелие Хитрово, Годуновская псалтирь.

4. Рассказать о фресках следующих храмов на выбор (о строе фресок в целом; о соотношении с классической системой; о наиболее понравившихся сюжетах):

Фрески соборов Московского Кремля, фрески церкви Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, фрески в Ярославле и Костроме.

5. Рассказать об иконостасах следующих храмов на выбор (что представляет из себя памятник в целом; какие есть отличия от классического пятиярусного иконостаса; как

композиция иконостаса соотносится с особенностями архитектуры храма):

Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля, церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря в Великом Устюге.

6. Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет памятник в настоящее время; какие имеет характерные детали; почему можно утверждать, что перед нами храм смешанного типа; собственное впечатление от памятника):

- Италия: базилика Санто-Спирито, Сан-Джорджо-Маджоре;
- Франция: церковь Мадлен;
- Австрия: Карлскирхе в Вене.

7. Рассказать об архитектуре следующих памятников на выбор (что из себя представляет памятник в настоящее время; какие имеет характерные детали; почему можно утверждать, что перед нами храм смешанного типа; собственное впечатление от памятника):

Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге, собор преподобного Исаакия Далматского, храм иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньине, храм Николы Чудотворца у Тверской заставы, храм Святителя Николая у Соломенной Сторожки.

8. Рассказать о наследии русских иконописцев (кратко о духовном и творческом пути; основных произведениях; о собственных впечатлениях от икон и росписей):

- иконописное наследие м. Григория (Круга), м. Иулиании (Соколовой);
- иконопись арх. Зинона (Теодора), мозаики А. Д. Корноухова.

Критерии оценки на зачете

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, если слушатель посещал лекции, выполнил самостоятельную работу, проявил аналитические и рефлексивные способности в письменном отчете и докладе на итоговом семинаре, активно участвовал в обсуждении докладов коллег на итоговом семинаре.

Оценка *не зачтено* выставляется слушателю, если слушатель пропускал лекции, не выполнил самостоятельную работу, не участвовал в обсуждении докладов коллег на итоговом семинаре.

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Печатные и электронные издания

Авторы	Заглавие	Изд-во, год	Стр.	Эл. адрес для эл. изданий
Копировский А. М.	Введение во храм	Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016	312	
Копировский А. М.	Христианский храм	Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013	80	Режим доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/301954/info (дата обращения: 21.5.2024) – Текст : электронный.

6.2. Электронные образовательные ресурсы

Название	Ссылка
Официальный сайт Свято-Филаретовского института	https://sfi.ru
Личный кабинет обучающегося	http://eios.sfi.ru/WebApp/#/

6.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных

систем

Название	Ссылка
Медiateка Предание.ru	predanie.ru/media/
Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла	pravenc.ru

6.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

Название	Описание
Windows 8, Windows 10	Операционная система корпорации Microsoft, ориентированная на управление компьютером и прикладными программами с помощью графического интерфейса.
Office Standard 2013 Russian: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, Publisher 2013	Пакет программ для работы с документами, электронной почтой и подготовки презентаций.
Программа TrueConf, тариф на 21 пользователя и 10 одновременных соединений	Отечественная программа конференцсвязи с использованием облачной среды

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Оснащение аудиторий:

- парты, стулья для слушателей;
- стол, стул для преподавателя;
- ЖК панель;
- настольный микрофон;
- акустическая система;
- компьютер для преподавателя с видеокамерой;
- возможность подключения к сети Интернет (в том числе по каналу Wi-Fi) и обеспечения доступа к ЭИОС для преподавателя и обучающихся.

7. Методические указания для обучающихся

Для освоения дисциплины (модуля) следует ознакомиться с содержанием данной рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее тематическим планом, связями с другими дисциплинами образовательной программы, с рекомендованной литературой (электронные и печатные издания) и др. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. При подготовке к очередным лекциям целесообразно кратко повторить пройденное, обращаясь к конспекту и учебной литературе с особым вниманием к проблемному полю той или иной темы. К семинарским занятиям нужно самостоятельно готовиться, используя вопросы, приведенные в разделе 5. В самостоятельной работе необходимо соблюдать рекомендации преподавателя. Для прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации необходимо ознакомиться с типовыми контрольными заданиями и материалами, содержащимися в пп. 5.1 и 5.2.

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 обучающегося данной категории составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.