

Богословие церковной архитектуры.

Тема 1. Возникновение храма.

Влияние Библейской и античной традиций. Первые христианские храмы.

Тема 2. Храмы Каппадокии и Византии.

Первое Византийское возрождение. Храм Святой Софии в Константинополе.

Тема 3. Домонгольские храмы.

Древнерусские храмы XI-XIII веков посвященные святой Софии.

Тема 4. Храмы Владимиро-Суздальского княжества.

Успенский собор во Владимире. Храм Покрова на Нерли. Дмитровский собор.

Тема 5. Домонгольские храмы Московского княжества.

Звенигородские храмы. Свято-Троице-Сергиева лавра.

Тема 6. Соборы Московского Кремля.

Успенский, Архангельский и Благовещенские соборы.

Тема 7. Храм Покрова Богородицы на Рву.

Богословская символика Покровского собора, история и значение сооружения в истории Древней Руси.

Тема 8. Храмы XVII века. Московское узорочье.

Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках. Храм Свт. Николая в Хамовниках. Начало кризиса в храмовом искусстве.

Тема 9. Реформа патриарха Никона. Новоиерусалимский монастырь.

Значение реформы патриарха Никона в церковном искусстве. Москва – Новый Иерусалим.

Тема 10. Нарышкинское барокко в русской архитектуре XVII –XVIII века.

Храм Покрова Богородицы в Филях. Меншиковская церковь. Петровские реформы. Начало Синодального периода и его влияние на храмовое зодчество.

Тема 11. Архитектура XVIII-XIX века. Барокко, классицизм, ампир.

Храмы Санкт-Петербурга. Исаакиевский и Казанский соборы. Особенности храмового строительства этого периода.

Тема.12. Храм Христа Спасителя.

История строительства главного храма Российской империи. Православие, самодержавие, народность. Попытка возврата к древнерусской архитектуре.

Тема 13. Стиль модерн в русской архитектуре XIX-XX века. Основные направления развития современной храмовой архитектуры.

Открытие древнерусского искусства и влияние его на архитектуру XIX-XX вв. Марфо-Мариинская обитель. В.М. Васнецов. В.Д. Поленов. Стиль модерн. Возрождение храмового зодчества.

Иконоведение

Тема 1. Иконопись – как направление церковного искусства.

Предмет и значение иконоведения

Что является предметом изучения дисциплины. Значение символа. Краткие сведения об истории иконописного дела, архитектуры церквей, книг и книжной миниатюры, ювелирного церковного и прикладного искусства и лицевого шитья.

Церковное искусство – искусство, непосредственно служащее Церкви. Предпочтительность того, что лучше открывает Горнее. Догматичность и литургичность церковного искусства. Явление Неба в нем в степени, доступной народу Божию, отражение духовности народа Божия в церковном искусстве. (Предпочтение того или иного искусства, техники, выборе сюжетов, композиционном замысле, характере рисунка или «лепки» формы, цветовом строе, приемах работы и др). Виды церковного искусства: архитектура (храмовая и малые архитектурные формы), живопись (монументальная - фрески, мозаики и станковая – иконы), шитье, резьба, металлообработка. Терминология.

Тема 2. Библия и Церковное Предание о Богослужебном искусстве.

Причины и последовательность возникновения искусства в истории Ветхозаветного народа. Ветхозаветное искусство – прообраз Новозаветного. Ветхозаветный запрет изображения Бога (Исх. 20,4) по причине склонности к идолослужению (Втор. 4,15-19). Повеление об изготовлении херувимов (Исх. 26,1,31 и др.). Памятники искусства у евреев после Вавилонского плена до 6 века по Р.Х. (Иерихон, Дура Европос и др.) свидетельствуют, что богоизбранный народ не видел в запрете кумиров запрет храмового искусства. Библия о поклонении тварной святыне (ковчегу, храму, местам богоявления).

Тема 3. Образ христианского искусства первых веков христианства.

Истоки христианского искусства. Искусство древних христиан. Церковное искусство времен до св. Константина Великого. Первые иконографические изображения. Катакомбное искусство.

Сохранность памятников. Церкви первых христиан. Причины появления катакомб. Расшифровка слова. Устройство римских катакомб. Забвение и открытие их. Причины появления и характерные особенности символических изображений. Библейские и очищенные языческие символы. Перечень и расшифровка их. Изображения библейской истории также напоминают о важнейших истинах христианства. Перечень сюжетов. Отсутствие системы росписи. Отличия от языческого искусства этого времени.

Тема 4. Искусство в IV-V веках.

Миланский эдикт. Искусство времени св. Константина Великого. Появление догматов христианства и влияние их на становление церковного искусства. Тертуллиан и Иустин Философ. Формирование направлений церковного искусства.

Святые отцы о церковном искусстве (Святители Василий Великий, Григорий Нисский и др.). Искусство являет догматы христианства и в сюжете, и в «языке». Утверждение догматов в полемике с ересями. Восприятие Церковью христианства до Христа в искусстве. Новый дух искусства Церкви после Миланского эдикта. Базиликальные храмы (Базилика Рождества в Вифлееме), баптистерии (Православный и арианский в Равенне), мартирии (мавзолей Галлы Плацидии). Храм – дом Божий, корабль в Царство Небесное. Храм снаружи прост, а внутри украшен как душа христианина. Несформированность системы росписи (преп. Нил Синайский). Особенности христианской мозаики. Характерные особенности памятников (мавзолей Галлы Плацидии, баптистерии Равенны, церкви вмч. Георгия в Салониках, Санта Мария Маджоре и др. Мозаики Рима). Формирование иконографии (ампулы Монцы) и «языка» искусства Церкви. Реалистичность иконографии Востока и гармония искусства эллинов. Особенности скульптуры (монументальная скульптура, рельеф). Возникновение миниатюры при появлении кодексов.

Тема 5. Искусство VI-VII веков.

Расцвет Византии. Золотой век богословия и влияние его на развитие церковного искусства. Расцвет храмового строительства. Храм Софии в Константинополе. Решения Вселенских Соборов относительно священных изображений.

Расцвет искусств при Юстиниане (527-565). Купольные базилики и центрические храмы Константинополя (свв. Сергия и Вакха, св. Ирины, св. Софии, свв. Апостолов, св. Виталия). Базиликальные храмы провинции. Богословское осмысление архитектурных форм. Известия об алтарных преградах. Особенности христианской мозаики Равенны (Сан Витале,

церквей св. Аполлинария), Салоник (вмч. Димитрия), Синая и Кипра. Отказ церкви от аллегорических изображений (82 правило Трулльского собора). Росписи (Санта Мария Антиква, Кастельсеприо). Древнейшие энкаустические иконы. Миниатюры VI в. (Евангелия Россано, Рабулы). Тенденции в прикладном искусстве (ткани, резьба по кости).

Тема 6. Иконоборчество и Торжество Православия.

Периодизация иконоборчества. Иконоборческий собор 754 г., VII Вселенский и Константинопольский Соборы. Святые отцы об иконопочитании. Возникновение канона священного изображения.

Причины и история иконоборчества. Церковная полемика об иконах с IV по VIII вв. Евсевий Кесарийский. Арианские споры. Церковная борьба в V в. Эфесский (431) и Халкидонский (451) (III и IV Вселенские) соборы, осудившие несторианство. Церковный раскол в результате Халкидонского собора, учение монофизитов, церковное обособление Сирии, Египта, Армении. Христианское учение о единстве двух природ во Христе, божественной и человеческой. Значение этого догмата для развития искусства, для формирования христианского образа и стиля. Характер украшения храмов иконоборцами (Аллегии, орнамент и светские изображения). Ответ православных иконоборцам (Свт. Герман, прп. Иоанн Дамаскин, свт. Никифор, прп. Феодор Студит). Деяния и Орос VII Вселенского Собора. II Иконоборческий период. Деяния Поместного собора 843 года. Торжество Православия не только победа над иконоборцами. Это утверждение того, что изображаем то, во что мы верим.

Тема 7. «Язык» иконы.

Символика, основное содержание и композиция. Икона – богословие в красках.

Икона – окно в мир Горний. Икона – молитва. Особенности пространства иконы (плоскостность, обратная перспектива). Время. Символика золота и фона. Цвет и свет в иконе. Аскетика и праздничность церковного искусства.

Православное учение об образе и его онтологические, сотериологические, этические и эстетические аспекты. Творение как эстетический акт: книги Бытия, Премудрости и Притчей Соломоновых. От красоты потерянной (рай) — к красоте обретаемой (Небесный Иерусалим). Богословие образа. Ветхозаветное и новозаветное понимание образа; образы и Образ. Тайна Воплощения Слова – единство Слова и Образа. Евангелие от Иоанна. Апостол Павел о Христе как единственной иконе Бога («ейкон» (греч.) – образ). Человек как икона (Быт 1, 26). Иконологичность мира. Икона – от видимого к невидимому.

Мир как система (лествица) образов. Христорологичность иконы. Личное и доличное. Лик, лицо, личина (Флоренский). Отражение в иконе христианской антропологии (ап. Павел). Символика цвета и света. Золото в системе символов. Пространство и время иконы. Обратная перспектива. Икона и

картина. Иконописание и канон. Понятие канона. Иконописные подлинники. «Ерминия» и др.

Тема 8. Техника иконы.

Приготовление иконной доски. Паволока и левкас. Рисунок иконы. Золочение. Связующее и темперные краски (минералы, земли, химические красители). Процесс написания иконы. Защитный слой.

Тема 9. Иконография Господа Иисуса Христа.

Возможность изображения. Первые иконографические изображения Спасителя. Богословское понимание крестчатого нимба Иисуса Христа. Рождение канонического образа. Оплечный и поясной образ, Христос Пантократор. Синайский образ. Деисус. Спас в Силах. Четыре уровня восприятия икон. Пасхальные иконы Спасителя. Иконы Преображения и Богоявления. Богословское прочтение красок на иконах.

Икона стала возможна лишь потому, что Иисус Христос – Сам есть образ (эйкон). Первые изображения – иллюстрация Евангельских событий. Времена христианских гонений – изображения аллегорические. От безбородого юноши до появления исторического образа в полноте плоти и возраста. Образы: аполонический, семитический. Нерукотворный образ – Богоданная икона. Спас Халтиса, с которого начался иконоборческий период, рукава нимба уходят в вечность – Христос на фоне креста – он снова распинаем. История композиции Деисус. Иоанн Предтеча и Богородица, молят Христа за человечество. Спас в Силах – соединение Неба и Земли. Литургия.

Иконы Богоявления, Преображения и Пасхальные иконы (Сошествие во ад и Распятие). Образ света – «светом яко ризою», образ Славы – проявленный и непроявленный. Образ Нового Творения мира. На иконе Богоявления – обнаженный образ – образ добровольного мученичества. С этого момента начинается путь земного служения.

Тема 10. Иконография Пресвятой Троицы.

Богословское осмысление иконы Пресвятой Троицы прп. Андрея Рублева. Символика, композиция, цвет. Сравнение с более поздними изображениями. Икона Пресвятой Троицы понимается только через Христологический догмат. Богословское осмысление всех предметов на иконе: дерево, гора, храм и т.д. Три ангела – Предвечный Совет, символика. Тайна Пресвятой Троицы, тайна Боговоплощения. Чаша, Престол. Как менялась икона с течением времени. Богословская трактовка иконы Пресвятой Троицы в XVI, XVII, XVIII, XX веках. Новозаветная Троица. Стоглавый и Большой Московский собор об образе Бога-Отца.

Тема 11. Иконография Пресвятой Богородицы.

Сведения о жизни Богоматери: Св. Писание, Св. Предание. Эфесский собор 431 г. и его постановление о богородице Марии.

Появление первых изображений Матери Божьей в катакомбный период. Евангелист Лука – покровитель иконописцев. Первые изображения в монастыре св. Екатерины. Три основных типа иконографии Богородицы — Оранта, Одигитрия, Елеусса как три христианские добродетели (Вера, Надежда, Любовь). Тронный образ Богоматери – Царицы Небесной. Догматический смысл икон Богоматери. Акафистные образы: гимнография и иконография Благовещение, и другие богородичные праздники. Символика богородичных икон, композиция, цвет, детали.

Тема 12 Система храмовых росписей. Иконостас.

Символика храма: космос, «новое небо и новая земля», сионская горница, книга (свиток), икона и др. Эволюция храмовой декорации от катакомб и раннехристианских базилик до развитого византийского (крестово-купольного) храма. Св. отцы IV в. о храме (Нил Синайский, «Библия для неграмотных» св. Григория Великого). Экфразисы X-XI вв. Иконографическое содержание росписи, богословская и литургическая символика. Купольные и алтарные композиции Византии и Древней Руси. Развитие евангельского цикла. Христологический и богородичный циклы. Трансформация росписи западной части храма. Мозаика и фреска. Влияние появления высокого иконостаса на систему росписей в Древней Руси. Росписи домонгольского периода (София Киевская, Мирожский монастырь, Старая Ладога, Дмитровский собор и др.), классического периода (Андрей Рублев Успенский собор во Владимире, Дионисий в Ферапонтово), XVI в. (Благовещенский собор в Кремле, Смоленский собор Новодевичьего монастыря и др.), XVII в. (храмы Ярославля, Ростова, Костромы). Изменение системы росписи на рубеже XVII-XVIII вв. Происхождение иконостаса. Символика и структура. Богословское содержание, связь с литургией.

Раннехристианские алтарные преграды, византийские темплены. Формирование высокого русского иконостаса. Домонгольские алтарные преграды. Древнерусские дейсисы. Праздничный ряд. Иконография царских врат. Иконостасы XV в. Формирование пророческого чина. Иконография дьяконских врат. Иконостасы XVI-XVII в. Формирование праотеческого чина. От тьяблого иконостаса к каркаскому. Изменение иконостаса во второй половине XVII в. Влияние стиля барокко. Резьба иконостасов. Круглая скульптура в иконостасах.

Домашний и походный иконостасы.

Тема 13. Иконография праздников.

Иконография и гимнография. Праздники в иконостасе и аналойные иконы. Дванадцатые праздники. Другие праздники. Икона как текст (свиток),

сокращенные и развернутые иконографии. Священное событие в иконографии. Житийная икона, проблема клейм.

Тема 14. Иконография ангелов.

Учение Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. Типы ангельских изображений. Образ Софии – Премудрости Божьей. Библейское понимание Софии и софиологические аспекты иконы. Христологический и богородичный аспекты. Типы софийных икон. Полемика вокруг образа Софии в XVI и XX вв.

Тема 15. Иконография святых.

Пророки. Апостолы. Святители. Преподобные. Юродивые. Благоверные князья. Жены. Икона «Всех святых в земле Российской просиявших». Иконы соборов святых.

Тема 16. Иконография Иоанна Предтечи.

Евангелие как основа иконографии. Рождество. Детство. Крещение. Усекновение главы. Обретение главы. Дейсис. Ангел пустыни.

Тема 17. Исихазм в иконописании. Андрей Рублев и его школа. Дионсий и его наследие в русской иконописи.

Исихазм и теория «обожения». Свет в иконе. Феофан Грек и Андрей Рублев – различные подходы к изображению и интерпретации Фаворского света. Исихастская живопись в Византии, на Балканах и на Руси. Григорий Палама и другие исихасты о созерцании света и иконопочитании. Андрей Рублев и Сергей Радонежский. Проблема авторства. Благовещенский иконостас, фрески в Успенском соборе Владимира. Икона Владимирской Божьей Матери. Икона «Троица». Звенигородский чин. Школа Рублева и «золотой век» русской иконописи. Наследие Рублева в последующей традиции. Феррапонтовские фрески — гимнография в красках. Житийные иконы митрополитов Петра и Алексия. Богородичные иконы Дионисия. Школа Дионисия. Иконописная традиция после Дионисия.

Тема 18. Иконописные трактаты на Руси в XVI и XVII вв.

«Послание к иконописцу» Иосифа Волоцкого. Дело дьяка Ивана Висковатого и Стоглавый собор. Переписка Иосифа Владимировича, Симона Ушакова и др. Симеон Полоцкий. Деяния русских соборов об иконописании.

Тема 19. XVII - XVIII вв. – искусство барокко.

Новая эстетика и новая иконография. Проблема «живоподобия». Новые источники: западные гравюры, Библия Пискалора. Мастера Оружейной палаты. Творчество Симона Ушакова. Тихон Филатьев. Федор Зубов. Церковь Поркова в Филях как памятник эпохи барокко. Ярославские фрески.

Тема 20. XIX - XX вв. Возвращение иконы.

Поиски, исследования. Экспедиции. Епископ Порфирий Успенский. Коллекционирование иконы в XIX в. Старообрядческие коллекции. Первые иконные выставки. От научного исследования – к богословскому осмыслению: Д. М. Айналов, Н. П. Кондаков, И. Э. Грабарь, Е. Н. Трубецкой, о. Павел Флоренский, о. Сергей Булгаков, Л. А. Успенский. Открытие иконы и его последствия на развитие искусства.

Тема 21. Икона в XX в.

Открытие иконы в нач. XX в. и разрушение традиции в советское время. Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова) и ее школа. Икона в эмиграции: инок Григорий (Круг), сестра Иоанна (Рейтлингер), Л. А. Успенский и др. Развитие богословия иконы (П. Евдокимов, Оливье Клеман, Кр. Шонборн и др.) Поиски новой иконографии и нового иконописного языка. Проблема восстановления канона.

Тема 22. Икона в современном мире.

Современная икона – попытки возрождения. Современное богословие иконы. Новые иконописные школы. Арх. Зинон и др. Московская и Петербургская школа. Монастырские традиции. Артельные традиции. Интерес к иконе в православном, католическом и протестантском мире. Проблема новых иконографий. Проблема мерной иконы. Иконография новомучеников. Неканонические образы в современной иконографии.