ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Искусство Средних веков и Византии

Рекомендуется для направления подготовки
035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусство Средних веков и Византии» являются:

- Закрепление у студентов теоретических знаний по лекционным курсам «Раннехристианское искусство. Искусство Византии» и «Западноевропейское искусство Средних веков»;
- Развитие представлений о методах изучения памятников архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Средних веков и Византии

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Искусство Средних веков и Византии» являются:

- Формирование у студентов практических навыков применения современных приемов и методик исследования произведений искусства в ходе самостоятельной научной работы или в ходе практической учебной и педагогической деятельности (стилистический, иконографический, типологический анализ и др.)
- Выработка способностей к пониманию основных закономерностей формо- и стилеобразования, особенностей развития средневековой художественной культуры, механизмов взаимосвязей и взаимовлияний в области художественной культуры
- Более углубленное ознакомление студентов с конкретными раннехристианскими, византийскими и западноевропейскими средневековыми памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства, а также с конкретными проблемами их изучения посредством подготовки самостоятельных учебных и научно-исследовательских работ

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Искусство Средних веков и Византии» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств». Она

Курс представляет собой часть учебного модуля программы по «Всеобщей истории искусства», является необходимым сопровождением лекционных курсов «Раннехристианское искусство. Искусство Византии» и «Западноевропейское искусство Средних веков» и продолжением курсов «Искусство Древнего Востока», «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории и археологии, истории культуры, истории философии, истории эстетики, истории литературы, истории религии, Всеобщей истории искусства, методологии изучения истории искусства и т.д.

Изучение дисциплины «Искусство Средних веков и Византии» необходимо как предшествующее для успешного освоения следующих базовых дисциплин профессионального цикла: «Древнерусское искусство», «Искусство эпохи Возрождения», «Искусство стран ислама».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в искусстве Западной Европы и Византии в IV-V вв., понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства; проблематику взаимосвязей раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового изобразительного искусства и архитектуры с искусством античности, Древнего и средневекового Востока, Древней Руси и славянских стран, Закавказья; осознавать значение раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства для последующих этапов развития европейского и русского искусства (ОНК-2; ОНК-3);
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства (ОНК-2, ОНК-3)
- типичные для всего этапа развития и отдельных периодов, местных школ направления и конкретные произведения зодчества и изобразительного искусства, созданные в указанный период, их стилистические характеристики и иконографические особенности, символический смысл, планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;
- специфику духовного содержания, символики и формальных выразительных средств раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового изобразительного искусства и зодчества в контексте мирового художественного процесса;
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории раннехристианского, византийского искусства и западноевропейского средневекового (ПК - 3).

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

Уметь:

- Уметь находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2, ИК-2, ПК-1, ПК-2)
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства (ИК-2, ИК-3);
- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения (ПК-2, ПК-3);
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о раннехристианском, византийском и западноевропейском средневековом искусстве (ИК-1);
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания (ПК-2, ПК-3);
- анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития в раннехристианском, византийском и западноевропейском средневековом искусстве (ПК- 7)

- подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства, анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2)
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Искусство Средних веков и Византии» для осуществления историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12)
- иметь способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования в области истории раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства (СК-3);
- иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах (СК-6);
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства (СК-7)
- иметь способность к творчеству, порождению новых идей, выдвижению самостоятельных гипотез о раннехристианском, византийском и западноевропейском средневековом искусстве (СК-1);
- иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с раннехристианским, византийским и западноевропейским средневековым искусством (ПК-4).

***Владеть**:*

- методологией научных исследований в области истории раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания (ОНК-4)
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства (ОНК-2, ОНК-3, ПК-3);
- методикой преподавания курсов по истории раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6)

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Искусство Средних веков и Византии».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Семинар 36 ч.	Самост. работа студентов: 36 ч.	
1	**Раздел I.** Позднеантичное и раннехристианское искусство. Тема 1. Архитектура IV-V вв.	3	1	2 ч.	чтение литературы по раннехристианской архитектуре, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
2	Тема 2. Изобразительное искусство III-V вв.	3	2	2 ч.	чтение литературы по раннехристианскому искусству, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
3	**Раздел II.** Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества. Тема 1. Архитектура ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества.	3	3	2 ч.	чтение литературы по архитектуре ранневизантийского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
4	Тема 2. Изобразительное искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества	3	4	2 ч.	чтение литературы по искусству ранневизантийского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
5	**Раздел III.** Искусство средневизантийского периода. Тема 1. Архитектура средневизантийского	3	5	2 ч.	чтение литературы по архитектуре средневизантийского периода, выполнение письменного задания, 2	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных

	периода.				ч.	работ
6	Тема 2. Изобразительное искусство Македонского периода	3	6	2 ч.	чтение литературы по искусству Македонского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
7	Тема 3. Изобразительное искусство Комниновского периода	3	7	2 ч.	чтение литературы по искусству Комниновского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
8	**Раздел IV.** Искусство XIII в. и поздневизантийского периода. Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура XIII в.	3	8	2 ч.	чтение литературы по искусству и архитектуре XIII в., выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
9	Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура Поздневизантийского периода	3	9	2 ч.	чтение литературы по искусству и архитектуре Поздневизантийского периода в., выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
10	**Раздел V.** Архитектура и искусство раннего Средневековья. Тема 1. Искусство Рима VI-IX веков. Тема 2. Искусство варварских народов.	3	10	2 ч.	чтение литературы по архитектуре и искусству раннего Средневековья, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
11	**Раздел VI.** Формирование зрелого средневекового искусства. Тема 1. Архитектура и искусство Каролингов	3	11	2 ч.	чтение литературы по искусству каролингского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
12	Тема 2. Архитектура и искусство Оттонов	3	12	2 ч.	чтение литературы по искусству оттоновского периода, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных

						работ
13	**Раздел VII. Романская архитектура и искусство** Тема 1. Романская архитектура.	3	13	2 ч.	чтение литературы по романской архитектуре, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
14	Тема 2. Романское искусство.	3	14	2 ч.	чтение литературы по романскому искусству, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
15	**Раздел VIII. Архитектура и искусство готики.** *Тема 1. Готическая архитектура.*	3	15	2 ч.	чтение литературы по готической архитектуре, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
16	*Тема 2. Готическая архитектура.* Особенности национальных школ.	3	16	2 ч.	чтение литературы по готической архитектуре, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
17	*Тема 3. Готическая скульптура и живопись*	3	17	2 ч.	чтение литературы по готической скульптуре и живописи, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
18	**Раздел IX. Искусство Позднего Средневековья.** *Тема 1. Архитектура Поздней Готики* *Тема 2. Изобразительное искусство Поздней Готики*	3	18	2 ч.	чтение литературы по архитектуре и искусству Поздней Готики, выполнение письменного задания, 2 ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, проверка письменных работ
19		3	19		Написание семинарской (курсовой) работы	проверка курсовой работы, зачет

Краткое содержание дисциплины:

«Искусство Средних веков и Византии» охватывает основные этапы и процессы в истории искусства Восточной Римской (Византийской) империи и в странах Западной Европы в IV-XV вв. На примере ключевых памятников архитектуры и изобразительного искусства разбирается специфика идейного содержания и образности раннехристианского, византийского и западноевропейского средневекового искусства, а также его связи со средневековым искусством других стран, отрабатываются навыки применения современных приемов и методик исследования произведений искусства в ходе самостоятельной научной работы (стилистический, иконографический, типологический анализ и др.).

Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Позднеантичное и раннехристианское искусство.

Введение. Специфика христианской культуры в отличие от культуры Древнего мира. Содержание и типология образов. Основы художественного языка, общие для искусства восточного и западного христианства.

Тема 1. Архитектура IV-V вв.

Базилики IV-VI вв. План, конструкции, внешний вид, организация интерьера. Основные региональные особенности. Центрические сооружения IV – нач. VI в. Символика центрического здания, особенности конструкции, специфика пространства.

Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре IV-V вв. искусству, выполнение письменного задания

Тема 2. Изобразительное искусство III-V вв.

Основные виды и важнейшие памятники раннехристианской скульптуры, их иконографические и стилистические особенности. Живопись катакомб Рима (III-IV вв.) Античные и христианские мотивы, особенности стиля. Монументальная декорация раннехристианских храмов. Главные идеи и темы, формирование новой иконографии и нового художественного языка, их развитие на протяжении раннехристианского периода.

Самостоятельная работа студента: чтение литературы по позднеантичному и раннехристианскому искусству, выполнение письменного задания

Раздел II. Искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества.

Тема 1. Архитектура ранневизантийского периода.

Распространение купольного типа зодчества и причины его преобладания. Церкви свв. Сергия и Вакха в Константинополе и Сан Витале в Равенне. Св. София Константинопольская. Уникальность типологии, конструктивные особенности, организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Купольные базилики кон. V – IX вв. Проблема возникновения крестово-купольного типа храма и его ранние образцы.

Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре ранневизантийского периода, выполнение письменного задания

Тема 2. Изобразительное искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества.

Окончательное оформление всех черт византийского художественного образа и стиля. Мозаики VI-VII вв. в Равенне, Салониках, на Синае, на Кипре. Живопись VI-VII вв. в Италии. Иконы, иллюстрированные рукописи, декоративно-прикладное искусство ранневизантийского периода. Иконоборчество и его догматическая программа.

Самостоятельная работа студента: чтение литературы по монументальной живописи VI-VII вв., выполнение письменного задания

Раздел III. Искусство средневизантийского периода.

Тема 1. Архитектура средневизантийского периода.

Возникновение “храма на четырех колоннах”. Архитектурная композиция, внешний облик, внутреннее пространство. Константинопольские постройки X-XII вв. Архитектура X-XII вв. в Греции, ее особенности. Возникновение типа октагона на тромпах, его особенности и варианты.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре средневизантийского периода, выполнение письменного задания

Тема 2. Изобразительное искусство Македонского периода
Сложение системы декорации крестово-купольного храма. Македонский ренессанс втор. пол. IX – перв. пол. X в. и «аскетическое» направление в живописи второй четверти XI в.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по монументальной живописи Македонского периода, выполнение письменного задания

Тема 3. Изобразительное искусство Комниновского периода
Монументальная живопись, иконы и миниатюры второй половины XI – XII в. Основные иконографические и стилистические особенности.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по монументальной живописи Комниновского периода, выполнение письменного задания

Раздел IV. Искусство XIII в. и поздневизантийского периода.
Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура XIII в.
Расцвет архитектуры и монументальной живописи в Сербии в XIII в. Восстановление Империи и рождение раннепалеологовского стиля.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по византийскому искусству и архитектуре XIII в., выполнение письменного задания
Тема 2. Изобразительное искусство и архитектура Поздневизантийского периода.
Архитектура Палеологовского периода в Константинополе, Фессалониках, Мистре. Монументальная живопись, иконопись и миниатюра XIV в. «Палеологовский ренессанс». Исихазм и его влияние на искусство середины – второй половины XIV в.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре поздневизантийского периода, выполнение письменного задания

Раздел V. Архитектура и искусство раннего Средневековья
Тема 1. Искусство Рима VI-IX веков.
Тема 2. Искусство варварских народов.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по искусству раннего Средневековья, выполнение письменного задания

Раздел VI. Формирование зрелого средневекового искусства.
Тема 1. Архитектура и искусство Каролингов. Каролингское возрождение.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре и искусству каролингского периода, выполнение письменного задания
Тема 2. Архитектура и искусство Оттонов. Формирование романского искусства:
Архитектура; книжная миниатюра и монументальная живопись.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре и искусству оттоновска периодов, выполнение письменного задания

Раздел VII. Романская архитектура и искусство
Тема 1. Романская архитектура.

Общие положения. Архитектура. Структуры, планировочные и декоративные принципы. Архитектура Франции. Архитектура Англии. Архитектура романской эпохи в Италии. Романская архитектура Германии и Нидерландов. Романская архитектура Испании и Португалии.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по романской архитектуре, выполнение письменного задания
Тема 2. Романское искусство.
Романская скульптура. Романская скульптура – общие положения. Романский скульптурный портал. Романская скульптура Франции. Романская скульптура Италии. Романская скульптура Испании. Романская скульптура Германии и Англии. Романская мелкая пластика и ювелирное искусство; декоративно-прикладное искусство. Романская монументальная живопись. Романская книжная миниатюра.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по романскому искусству, выполнение письменного задания

Раздел VIII. Архитектура и искусство готики
Тема 1. Готическая архитектура.
Общие положения. Готический собор. Структурные основы, планы. Декор.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по готической архитектуре, выполнение письменного задания
Тема 2. Готическая архитектура. Особенности национальных школ.
Сложение готики в архитектуре Франции. Ранняя готика архитектуре Франции. «Великие» готические соборы Франции. «Лучистая готика» и второй этап зрелой готики в архитектуре Франции. Ранняя и зрелая готика в архитектуре Германии. Ранняя и зрелая готика в архитектуре Англии. Ранняя и зрелая готика в архитектуре Италии. Ранняя и зрелая готика в архитектуре Испании.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по готической архитектуре, выполнение письменного задания
Тема 3. Готическая скульптура и живопись.
Готический скульптурный портал и фасад. Другие виды скульптуры. Особенности национальных школ. Ранняя и зрелая готика в скульптуре Франции. Ранняя и зрелая готика в скульптуре Германии. Виды и формы готической живописи. Национальные школы. Готическая книжная миниатюра северной Европы. Готический витраж. Декоративно-прикладное искусство зрелой готики и синтез искусств в средневековье.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по готической скульптуре и живописи, выполнение письменного задания

Раздел IX. Искусство Позднего Средневековья.
Тема 1. Архитектура Поздней Готики.
Поздняя готика: границы периода, его определение, его национальная специфика в разных школах. Поздняя готика и Возрождение. Архитектура. Общие положения. Архитектура поздней и пламенеющей готики во Франции. Архитектура украшенной, перпендикулярной и поздней готики в Англии. Поздняя готика в архитектуре Германии. Поздняя готика в архитектуре Нидерландов. Поздняя готика в архитектуре Испании и «готика после готики». Светская архитектура зрелой и поздней готики.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по архитектуре Поздней Готики, выполнение письменного задания
Тема 2. Изобразительное искусство Поздней Готики.
Скульптура. Виды, типологии и формы позднеготической скульптуры. Стилистическое развитие скульптуры поздней готики в северной Европе. Архитектурно-скульптурный

ансамбль в искусстве поздней готики. Живопись. Общие проблемы. Национальные школы. Готический натурализм. “ars nova” и Раннее Возрождение в Италии. Искусство поздней готики в Италии. Книжная миниатюра Северной Европы 14 века. Искусство интернациональной готики и «ars nova”. Декоративно-прикладные искусства и искусства малых форм в поздней готике.
Самостоятельная работа студента: чтение литературы по искусству Поздней Готики, выполнение письменного задания

5. Рекомендуемые образовательные технологии
Предусматривается параллельное слушание студентами лекционных курсов «Раннехристианское искусство. Искусство Византии» и «Западноевропейское искусство Средних веков», в которых излагается основное содержание курсов и демонстрируются цифровые фотографии важнейших памятников.
При реализации программы дисциплины «Искусство Средних веков и Византии» используются различные образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде семинаров с использованием ПК и цифрового проектора. Самостоятельная работа студентов подразумевает как занятия под руководством и при консультации преподавателя (консультации и помощь в подборе литературы и в ее освоении, консультация и помощь в написании письменных работ), так и индивидуальную работу студента в библиотеке, в компьютерном классе, в домашних условиях.
Во время семинара студенты отвечают на предлагаемые преподавателям вопросы, участвуют в дискуссии, выполняют устные задания по темам, освещенным в прослушанных до этого лекциях. Студенты также выполняют письменные домашние задания в виде небольших эссе или конспектов литературы по заданным темам (8-10 эссе по 1-3 страницы за семестр) и по желанию пишут одну курсовую работу за семестр (ок. 20 страниц).
Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе устных опросов, обсуждения тем и заданий на семинаре, в режиме консультаций по ходу подготовки студентами письменных работ, а также в ходе проверки письменных работ.

Рекомендуемые научно-исследовательские технологии
Написание учащимся нескольких коротких эссе и, по желанию, научно-исследовательской курсовой работы на предложенную тему под руководством научного руководителя.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы студентов
- запомнить и уметь правильно воспроизводить устно и письменно названия, датировки, основные типологические, иконографические и стилистические характеристики памятников, упоминавшихся в лекциях по каждой теме; основные содержательные характеристики искусства изучаемого периода
- найти, прочитать и законспектировать рекомендованную литературу по изучаемой теме (разделу); освоить специальную терминологию по справочным и энциклопедическим изданиям
- сопоставить концепции, изложенные в лекциях по изучаемой теме, и в прочитанной научной литературе, понять и уметь изложить их суть
- научиться читать и рисовать по памяти планы архитектурных сооружений, используя материалы лекций и рекомендованной научной литературы

- научиться письменно и устно описывать и анализировать произведения архитектуры, пластики, живописи, в том числе, в сравнении с другими аналогичными им произведениями
- запомнить визуальный ряд, демонстрировавшийся на занятиях в аудитории, с помощью повторных просмотров, используя электронные ресурсы и научную литературу
- научиться выделять и узнавать в облике произведений каждого из изучаемых периодов ключевые стилистические характеристики
- научиться приблизительно датировать по фотографиям произведения раннехристианской и византийской архитектуры, пластики, живописи

По результатам работы в семинаре (участие в дискуссии, написание письменных работ, выступление с докладом, курсовая работа), учащийся получает оценку «зачет».

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины:

Раннехристианское искусство. Искусство Византии. Искусство Средних веков: Западная Европа // Труды исторического факультета МГУ. Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов / Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд.-во МГУ, 2009.

Примерные темы для обсуждения на семинаре и письменных заданий (эссе)

1. Фрески гипогея на Виа Ливенца (сер. IV в.) и кубикула Никерус в катакомбах Петра и Марцеллина в Риме. Сравнительный стилистический анализ.
2. Рельефы саркофага Юния Басса. Состав и смысл иконографической программы.
3. Рельефы «Догматического саркофага». Состав и смысл иконографической программы.
4. Скульптурные портреты императоров Проба и Аркадия. Сравнительный стилистический анализ.
5. Составление аналитического описания памятника раннехристианской архитектуры по выбору
6. Церкви Свв. Сергия и Вакха в Константинополе и Св. Георгия в Эзре. Сравнительный анализ объемно-пространственной композиции.
7. Храм Св. Софии Константинопольской и мечеть Сулеймание в Стамбуле. Сравнительный анализ.
8. Сан Витале в Равенне и Аахенская капелла. Сравнительный анализ
9. Мозаики нефа Санта Мария Маджоре в Риме и клеристория Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Сравнительный стилистический анализ.
10. Датировка и атрибуция фрагментов мозаик V-VI вв. Обоснование с помощью сравнительного стилистического анализа
11. «Античные» и «варварские» традиции в раннесредневековой книжной иллюстрации. Иконографического и стилистического анализ нескольких памятников по выбору
12. Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве эпохи Великого переселения народов
13. «Стена Палимпсест» в базилике Санта Мария Антиква в Риме. Датировка слоев росписей, обоснование.
14. Возрождение и переосмысление раннехристианские традиций в Риме в IX в.: сравнительный анализ ансамблей мозаик
15. Отождествление сюжетов рельефов слоновой кости т.н. «Трона Максимиана». Интерпретация иконографической программы.
16. Классификация купольных базилик и ранних крестово-купольных храмов V-IX вв.

17. Конспектирование и обсуждение статьи: *Комеч А.И.* Храм на четырех колоннах и его значение в византийской архитектуре // Византия. Южные славяне и Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 64–77.
18. Составление аналитических описаний константинопольских храмов «на четырех колоннах» X–XII вв.
19. Церковь Свв. Сергия и Вакха в Константинополе и кафоликон монастыря Осиос Лукас. Сравнительный анализ объемно-пространственной композиции
20. Кафоликоны монастырей Неа Мони, Осиос Лукас и Дафни. Сравнительный анализ объемно-пространственной композиции.
21. Развитие базиликальной типологии в каролингскую и оттоновскую эпохи
22. Церковь Св. Михаила в Хильдесхайме. Стилистический анализ
23. Каролингская книжная миниатюра: основные направления, сравнительная стилистическая характеристика
24. Оттоновская книжная миниатюра: основные направления, сравнительная стилистическая характеристика
25. Определение сюжетов миниатюр «Парижской псалтири». Отождествление присутствующих в них античных персонификаций.
26. Конспектирование и обсуждение главы из книги: *Демус О.* Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001.
27. Фрагменты мозаик из Св. Софии в Киеве, монастыря Дафни, Михайловского Златоверхого монастыря. Сравнительный стилистический анализ.
28. Литургические темы в монументальной декорации византийских храмов XI в. Опыт интерпретации иконографической программы монументальной декорации храма на примере Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.
29. Отождествление сюжетов из Ветхого и Нового Завета в мозаиках Палатинской капеллы в Палермо. Выявление примеров приспособления традиционной византийской иконографии к условиям заказа.
30. Атрибуция и датировка фрагментов византийской монументальной живописи XI-XII на основе сравнительного стилистического анализа.
31. Церковь Св. Веры в Конке. Стилистический анализ
32. Романский собор. Типология, общая характеристика архитектуры
33. Романская архитектура Франции и Германии. Сравнительный анализ на примере избранных памятников
34. Портал собора в Отене. Иконографический и стилистический анализ
35. Королевский портал Шартрского собора. Иконографический и стилистический анализ.
36. Росписи церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп. Иконографический анализ.
37. Росписи Сан Клементе де Тауль. Стилистический анализ.
38. Романская книжная миниатюра: типология, иконография, стилистика
39. Определение роли пространственных качеств реальной архитектуры и иллюзорного изображения пространства в живописи Сопочан и Кахрие джами. Сравнительный анализ двух византийских архитектурно-живописных ансамблей.
40. Атрибуция и датировка фрагментов византийской иконописи XIII-XV на основе сравнительного стилистического анализа
41. Выявление национальной специфики в архитектуре Византии, Руси и Сербии XIV–XV в.: анализ объемно-пространственных композиций, конструкций, декора.
42. Изобразительное искусство Западной Европы около 1200 года и проблема византийского влияния.
43. Готический собор, его конструкция и декорация.
44. Собор Парижской Богоматери как пример раннеготической архитектуры

45. Соборы Шартра, Амьена, Реймса. Сравнительный анализ объемно-пространственной композиции
46. Порталы трансептов Шартрского собора: иконографический анализ
47. Витражи Шартрского собора: иконографический анализ
48. Архитектура Поздней Готики во Франции и в Англии: сравнительный анализ нескольких памятников по выбору
49. Позднеготическая книжная миниатюра во Франции: стилистический анализ памятников по выбору
50. Позднеготический натурализм в немецкой скульптуре: стилистический анализ памятников по выбору

Темы курсовых работ по искусству Средних Веков и Византии

1. Заимствования из античной иконографии и их перетолкования в катакомбной живописи.
2. Изображения усопших в живописи катакомб: основные иконографические типы, этапы развития стиля.
3. Трансформация образа Доброго Пастыря в искусстве III–V вв.
4. Принципы композиционной аранжировки рельефов позднеантичных и раннехристианских саркофагов.
5. Мозаики середины IV в. в Санта Костанца и их античные прототипы.
6. Мозаики в главном нефе базилики Санта Мария Маджоре. Приемы визуализации библейского повествования.
7. Композиция фасада раннехристианской базилики. Региональные варианты.
8. Раннехристианские центрические сооружения и их античные прототипы. Сходство и различия.
9. Проблема переосмысления классической тектоники в раннехристианской архитектуре.
10. Храм Св. Софии Константинопольской и возможное прототипы его конструктивного решения.
11. Тромпы и паруса в ранневизантийской архитектуре.
12. История изучения проблемы происхождения крестово-купольного типа храма.
13. Крестообразные сооружения в раннехристианской и ранневизантийской архитектуре.
14. Тема Теофании (явления Божества) в раннехристианских и ранневизантийских мозаиках.
15. Элементы римской императорской иконографии в монументальной живописи раннехристианского и ранневизантийского периода.
16. Мозаики базилик Сант Аполлинаре ин Классе в Равенне и св. Екатерины на Синае. Сравнительный иконографический и стилистический анализ.
17. Эволюция стиля монументальной живописи Рима VI-VIII в.
18. Энкаустические иконы с Синая и фаюмские портреты. Сравнительный анализ памятников по выбору.
19. Иллюстрации V-VI вв. к рукописям светских сочинений. Традиции и новации.
20. Принципы иллюстрирования греческих рукописей Священного Писания в ранневизантийский период.
21. Образ буквы сакрального текста. Украшенные инициалы англо-ирландских и меровингских рукописей.
22. Образ человека в англо-ирландских рукописях.
23. Мозаики Большого Константинопольского дворца и их античные прототипы.

24. Раннехристианские и ранневизантийские произведения резьбы по слоновой кости в собрании Государственного Эрмитажа. Типология предметов, сюжеты, стилистические особенности.
25. Реконструкция северной церкви монастыря Липса и проблема пятинефного храма. Концепции Н.И. Брунова, А. Миго, Л. Тайс.
26. Византийские храмы компактного крестово-купольного типа и их трансформация в архитектуре Рашской школы.
27. Утрехтская Псалтирь и копии с нее. Проблема копирования рукописей в Средние века: особенности воспроизведения стиля и иконографии первоисточника.
28. Иллюстрации Хлудовской псалтири как пример антииконоборческой полемики в живописи.
29. Античные мотивы в византийских иллюстрированных рукописях эпохи Македонского ренессанса.
30. Литургические темы в монументальной декорации византийских храмов XI–XII вв.
31. Кипрские и новгородские фрески первой трети XII в.: сходство и различие.
32. Позднекомниновская монументальная живопись. Региональные варианты.
33. Изображения «Страшного суда» в живописи Византии и стран византийского круга в XI–XII вв. Основные и вариативные элементы иконографии.
34. Иконография и стиль в иконных образах Христа и Богоматери Комниновского периода: оттенки смысла.
35. Образы Богоматери в мозаиках Св. Софии Константинопольской.
36. Программы сюжетных дверей романских церквей (преимущественно на итальянском и немецком материале). Иконография. Семантика.
37. Византийские, арабские и романские элементы в архитектуре и декорации сицилийских храмов XII в.
38. Собор Сан Марко в Венеции: византийские истоки его архитектурной композиции и иконографической программы и их переосмысление.
39. Мозаики XII–XIII в. в Сан Марко в Венеции. Византийские и романские традиции.
40. Романские купольные реликварии: иконография и семантика.
41. Храм Гроба Господня и Пизанский баптистерий. Особенности копирования чтимого архитектурного образца в Средние века.
42. Тема купола в базиликах Саламанкской группы. Происхождение. Конструкция. Декор.
43. Купольные храмы Аквитании. Происхождение. Конструкция. Декор.
44. Базилики монастырей Кана и Даремский собор. Нормандская школа романики и рождение архитектуры высокого Средневековья в Англии.
45. Пять порталов собора в Бурже. Скульптурная программа и особенности стиля.
46. Композиция древа Иессеева в западноевропейском средневековом искусстве. Варианты иконографии
47. Интеллектуальные видения Хильдегарды Бингенской на примере иллюстраций к рукописи «Liber Divinorum operum simplicis hominis» (О божественных делах простого человека) из библиотеки Лукки.
48. Маргинальные иллюстрации английских псалтирей. Попытка истолкования.
49. Программы витражей роз французской готики.
50. Соборы в Бурже, Бургосе и Толедо. Вариации на тему авторитетного образца.
51. Иконография и композиция в изображениях праздников в иконописи средневизантийского и поздневизантийского периода.
52. Деисусные чины в иконописи XIII – первой половины XV в. в Византии и на Руси.
53. Иконография и стиль в византийских иконах Богоматери палеологовского периода: оттенки смысла.

54. Свет и цвет в византийских иконах палеологовского периода (по материалам доступных собраний).
55. Ансамбль фресок церкви Богородицы Перивлепты в Мистре в контексте позднепалеологовского искусства.
56. Феофан Грек и Мануил Евгеник. Характеристика индивидуальных стилей двух византийских художников конца XIV в.
57. Композиция со ступенчато повышающимся объемом в церковной архитектуре Византии и Сербии.
58. Роль декора в архитектуре средневизантийского и поздневизантийского периода.
59. Поздневизантийские «купольные базилики» в архитектуре Мистры. Сходство и отличия от ранневизантийских прототипов, специфика монументальной декорации.
60. Пятикупольные храмы XIV – начала XV в. на территории Греции, Македонии и Сербии. Варианты объемно-пространственной композиции.
61. Надгробная пластика «золотого века» Бургундии. Иконография и стиль.
62. Королевские капеллы перпендикулярной готики в Англии (Королевского колледжа в Кембридже, Св. Георгия в Виндзоре, Генриха VII в Вестминстере).
63. Маргинальные иллюстрации часослова Катерины Клевской. Соотношение образа и текста, центра страницы и ее периферии.
64. Зальный тип храма в немецкой готике на примере Фрауэнкирхе в Нюрнберге.
65. Скрытый символизм в живописи арс нова на примере образов Благовещения

Контрольные вопросы для устного опроса

1. Раннехристианская скульптура
2. Живопись катакомб
3. Базилики IV-VI вв.
4. Центрические сооружения доюстиниановской эпохи
5. Мозаики Рима, Равенны, Милана, Фессалоники (IV-V вв.)
6. Церковь свв. Сергия и Вакха и Сан Витале
7. Св. София Константинопольская
8. Купольные базилики
9. Мозаики Равенны, Фессалоники, Синая и Кипра VI-VII вв.
10. Классическое направление в монументальной живописи VI-VII вв.
11. Миниатюры рукописей V-VI вв.
12. Иконы ранневизантийского периода
13. Проблема возникновения крестово-купольного храма
14. Искусство эпохи Иконоборчества
15. Архитектура Константинополя IX-XII вв.
16. Крестово-купольные храмы Греции IX-XII вв.
17. Октагональные храмы на тромпах
18. Монументальная живопись Македонского периода
19. Иконографическая система росписи крестово-купольного храма
20. Иконопись и миниатюра Македонского периода
21. Миниатюра Комниновского периода
22. Иконы Комниновского периода
23. Монументальная живопись Комниновского периода (столичная школа)
24. Живопись Комниновского периода на периферии (кроме Италии)
25. Византийская Комниновская живопись в Италии
26. Византийские постройки XI-XII вв. в Италии
27. Византийская живопись первой половины XIII в. (до 60-х гг.)
28. Архитектура Палеологовского периода

29. Сербская архитектура XII-XIV вв.
30. Византийская живопись второй половины XIII в.
31. Византийская живопись первой трети и середины XIV в.
32. Византийская живопись второй половины XIV в.
33. Византийская живопись первой половины XV в.
34. Периодизация искусства западноевропейского средневековья.
35. Архитектура раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
36. Мозаики Рима VI-IX веков.
37. Книжная миниатюра раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.
38. Каролингская архитектура.
39. Каролингская книжная миниатюра.
40. Оттоновская книжная миниатюра.
41. Формирование романской архитектурной системы в европейской архитектуре 950-1050 годов.
42. Паломнические церкви и их влияние на национальные архитектурные школы.
43. Романская архитектура Франции.
44. Романская архитектура Италии.
45. Романская архитектура Германии.
46. Романский скульптурный портал: иконография.
47. Романская скульптура Франции.
48. Романская скульптура Италии.
49. Романская скульптура и архитектура Испании.
50. Романская монументальная живопись.
51. Книжная иллюстрация второй половины XI-XII веков.
52. Готическая архитектура: типология, эволюция, особенности национальных школ.
53. Сложение готики в архитектуре Франции. Ранняя готика.
54. Великие готические соборы Франции 1190-1230 годов. Стилистическое развитие первого этапа зрелой готики.
55. Второй этап зрелой готики в архитектуре Франции и его воздействие на другие архитектурные школы. XIII век в архитектуре европейской готики.
56. Готическая архитектура Германии.
57. Готическая архитектура Италии.
58. Готическая архитектура Англии.
59. Готическая архитектура Испании.
60. Позднеготическая архитектура Европы.
61. Готическая скульптура Франции
62. Готическая скульптура Германии
63. Готическая скульптура Англии.
64. Готическая живопись: типология, стилистика, особенности национальных школ.
65. Витраж второй половины XII-XIII веков.
66. Книжная иллюстрация XIII-XIV века.

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

а) основная литература:

Раннехристианское искусство. Искусство Византии // Труды исторического факультета МГУ. Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов / Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд.-во МГУ, 2009. С. 82-109.

Всеобщая история архитектуры. Т. 2-4. М., 1960-1966.
Комеч А.И. Византийская архитектура VII - XII вв. // Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. М., 1987. С. 9–133.
Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986 (доступно онлайн: http://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=29, дата доступа 15.09.2014).
Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. СПб. 2000.
Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2001.
Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2000.
Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб. 2000.

б) дополнительная литература:

Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. Л., 1934.
Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Македония. Москва, 2000 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001 (доступно онлайн: http://nesusvet.narod.ru/ico/books/demus/, дата доступа 15.09.2014)
Залесская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства IV-VII веков. СПб., 2006 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. Т. 1-3. М., 1977 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Комеч А.И. Храм на четырех колоннах и его значение в византийской архитектуре // Византия. Южные славяне и Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 64–77 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Культура Византии. Т. 1-3. М., 1984; 1987; 1989 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1-2. М., 1956.
Либман М.Я. Немецкая скульптура. 1350-1550. М., 1980.
Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра в советских собраниях. Т.1-2. М. 1983-1984.
Муратова К.М. Средневековый бестиарий. М. 1984.
Муратова К.М. Мастера французской готики. М. 1989.
Панофский Э. Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада. М. 1998.
Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006. (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Седов В.В. Килисе Джами: столичная архитектура Византии. М., 2008 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)

Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в западной и центральной Европе. М.1981.
Шуази О. История архитектуры. Т. 2. М., 1937.
Этингоф О.Е. Византийские иконы VI - первой половины XIII века в России. М., 2005 (Книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева, а также на электронном ресурсе там же)
Ювалова Е.П. Немецкая скульптура. 1200-1270. М., 1980.
Ювалова Е.П. Чешская готика эпохи расцвета. 1350-1420. М., 1998.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Рекомендованные интернет-ресурсы:
http://www.icon-art.info
http://byzantinorossica.org.ru/Visantinistica.html
http://lms01.harvard.edu/F/SV15JKYXTXL4F9D8NB98HV2SMAXF77XLPLPDS44ASL79VX13TM-05017?RN=162992478&pds_handle=GUEST
http://www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/fruehchristlich.html

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает:
помещение
использование академической аудитории с затемнением
оборудование
наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчик
Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории
искусства

доцент **А.Л. Расторгуев**
ст.преп. **А.В. Захарова**