

Программа учебной дисциплины «Визуальная культура Средневековья»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол № 8 от «28» июня 2018 г.

Автор	О.С. Воскобойников, А.Ю. Виноградов
Число кредитов	3
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	82
Курс	3
Формат изучения дисциплины	без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с некоторыми особенностями христианского искусства Средневековья. Хронологически он включает в себя позднюю Античность, поскольку христианская иконография складывается до падения Рима, планомерно развивается на протяжении Средневековья и формирует основы художественной культуры Нового времени. Тем самым у студента сложится цельная картина тысячелетнего развития цивилизации сквозь призму памятников различного типа. Особенность курса состоит в том, что в нем параллельно, в сравнительном ключе, изучаются православный Восток, включая Византию, славянские страны и Кавказ, и латинский Запад, в основном совпадающий с современным Евросоюзом.

Лекции основаны на визуальном материале, собранном преподавателями за двадцать лет. В нем – как общепризнанные шедевры, так и редкие, малоизученные памятники. На лекциях и в семинарах студенты осваивают не только эмпирический материал, но и навыки описания и анализа памятников живописи, скульптуры и архитектуры. Это – основа корректной интерпретации артефактов и следующей за ней реконструкции визуальной культуры прошлого. Поскольку курс посвящен искусству религиозной цивилизации, большое внимание уделяется анализу связей между конкретными памятниками, с одной стороны, и религиозными практиками, догматами и верованиями, с другой.

На семинарах знания студентов проверяются при обсуждении научной литературы на русском, английском и, при желании, других европейских языках. Экзамен представляет собой устное собеседование по изученным памятникам и проблемам: студент должен показать знание их основных характеристик в контексте истории искусства и религии. Для подготовки к экзамену используются лекции преподавателей курса на ресурсе magisteria.ru.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- профессиональную терминологию истории и теории изобразительного искусства, хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства Средневековья; иметь общее представление о различных концепциях периодизации истории визуальной культуры Средневековья;

уметь:

- грамотно анализировать произведения изобразительного искусства – графики, живописи, архитектуры и скульптуры, искать заслуживающую доверия информацию о них в печатных и электронных источниках на русском и иностранных языках;

владеть:

- первичными навыками применения искусствоведческих и визуальных подходов в исторических исследованиях, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений искусства на электронных носителях, сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ, проведения экскурсий, разработки историко-культурных тематических маршрутов, анализа художественного произведения, критического чтения и реферирования искусствоведческих текстов.

Изучение дисциплины «Визуальная культура Средневековья» базируется на таких предметах, как иностранный язык, ведение в историю человечества, история литературы, Европа в IV-XV вв., Источниковедение и информационные ресурсы истории, историческая география, Античность и Византия. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной школы;

- знание истории мировой художественной культуры (МХК) на уровне программы средней общеобразовательной школы;

Иностранный язык на уровне средней общеобразовательной школы.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Археология,

- Европа в XVI-XVIII вв.,

- История философии.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I.

Основные проблемы искусства византийского мира

Тема 1. Искусство поздней античности и ранней Византии

Проблема границы между античностью и Византией: континуитет и дисконтинуитет, в т.ч. в области культуры. Различные концепции возникновения раннехристианской и византийской иконографии. Заимствование сюжетов из язычества и императорского культа и проблема их сущностной трансформации.

Семинар: сравнение нескольких концепций происхождения одного христианского сюжета (на примере Входа Господнего в Иерусалим).

Тема 2. Функциональное и символическое в юстиниановской архитектуре

Феномен юстиниановской эпохи. Источники по архитектуре Юстиниана I. Литургическое устройство ранневизантийских храмов. Раскрытие символических замыслов в экфрасисах VI в.: поэма на освящение Св. Софии в Эдессе, Прокопий Кесарийский, Павел Силенциарий.

Семинар: сравнение архитектуры Св. Софии Константинопольской с ее экфрасисами (Прокопий Кесарийский, Павел Силенциарий, «Сказание о Св. Софии», Михаил Солунский).

Тема 3. Иконоборчество как религиозный, культурный и политический феномен

Проблема почитания образов в раннем христианстве и ранней Византии: иконофильские и иконоборческие тенденции. Византийское иконоборчество в сравнении с иудейским и исламским. Конструирование новой византийской идентичности в «темные века».

Семинар: обсуждение просмотренных на лекции произведений искусства иконоборцев и иконопочитателей, анализ одного из иконопочитательских житий.

Тема 4. Проблема перехода от базилики к купольному храму

Типология византийских базилик и их судьба после «темных веков». Первые христианские купольные храмы: мавританские, базиликальные, соборные церкви. Дискуссия о генезисе крестово-купольного храма: ранневизантийские образцы? «Правило Муцопулоса» и трансформация профессии архитектора в средневизантийский период. Проблема столичного и провинциального в средневизантийской архитектуре.

Семинар: сравнение концепций происхождения крестово-купольного храма.

Тема 5. Христианская архитектура на Кавказе: византийские образцы и местные новации.

Очерк истории христианского Кавказа. Вопрос о родине ранних образцов кавказских церквей: Сирия или Малая Азия. Зарождение различий между архитектурными традициями армянских и грузинских земель. Выработка новой архитектурной идентичности в послерабский период и формирование «национальных» стилей.

Семинар: обсуждение статьи А. Ю. Виноградова с разбором чертежей и натурной съемки памятников.

Раздел II.

Проблемы визуальной культуры западного Средневековья

Тема 6. Искусство и общество на Западе. Проблемы терминологии и хронологии

Основные стили и школы, традиционно выделяемые в искусстве западного Средневековья, их характеристики. Каролингское и оттоновское возрождения, британский мир, романский и готический стили. Происхождение этих понятий. Современные подходы к традиционным вопросам истории искусства. Науки об искусстве и медиэвистика. «Визуальный поворот» в гуманитарном знании и медиэвистика: история ментальностей, «представлений», историческая антропология, визуальная антропология. Проблема Восток–Запад.

Семинар: обсуждение прочитанной литературы. Студенту предлагается один текст на выбор.

Тема 7. «Неуместность пространства». Анализ средневековой миниатюры

Проблема отображения пространства в истории живописи вообще, в истории средневековой живописи в частности. «Плоскость» и «плоскостность», «графичность» и «живописность». Теория «проекций» Отто Пехта и ее современные истолкования. Живописное изображение на пергамене: особенности материала и техники. «Апофеоз Оттона III» в «Коронационном Евангелии» из Аахена (ок. 1000 г.), описание, анализ, интерпретации.

Тема 8. Астрологическое мышление и астральная иконография

Знания о небе в раннее Средневековье, иллюстрированные рукописи «Аратеи» IX–XI вв. и античная иконография созвездий. Зодиак и календарь в церковном искусстве. Возрождение наук о небе, астрономия/астрология/астромагия в эпоху переводов XI–XIII вв. и появление иллюстрированных астрологических рукописей, их художественные характеристики и практическое применение. «Каталог звезд» аль-Суфи, «Астрология» Георгия Фендула, «Пикатрикс», «Астромагия» Альфонса Мудрого, фрески Палаццо делла Раджоне в Падуе и Палаццо Скифанойя в Ферраре.

Семинар: описание и анализ миниатюр средневековых рукописей «Аратеи», «Астрологии» Фендула, фресок Палаццо Скифанойя.

Тема 9. Нарратив и классификация в книжной миниатюре XII–XIII вв.

Повествовательность и «иконность» как проблема истории искусства вообще и средневекового в частности. Почитаемый образ (икона, статуя, алтарный ретабль) и назидательная, дидактическая функция изображений. Способы повествования в монументаль-

ной живописи и пластике, в витраже и в книжной миниатюре. Популярность древ, схем, диаграмм и лестниц в дидактических и экзегетических рукописях XII–XIII вв. Соотношение текста и изображения, их неразрывная связь, участие текста в создании художественного образа. Стоящие за этими особенностями характеристики визуальной культуры Франции, Германии, Англии, Италии. Описание и анализ памятников конца XIII в.: «Реймский миссал» из РНБ с миниатюрами «Кредо Жуанвиля» и «Сад наслаждений» из Французской национальной библиотеки (VnF fr. 7220).

Семинар: описание и анализ миниатюр «Кредо Жуанвиля» и «Сада наслаждений».

Тема 10. Споры о соборе

Готический собор как феномен истории искусства на примере классических образцов: Сен-Дени, Шартр, Реймс, Амьен, Бурж, Сент-Шапель. Открытия и потери XIX в.: от Гюго до охраны памятников, реставрации и псевдореставрации. Собор как «сумма» Эмиля Маля. Интерпретации собора как «тотального произведения искусства», *Gesamtkunstwerk*, в XX веке, в особенности после II Мировой войны: Э. Панофский, Г. Зедьмайр, О. фон Симсон. Готика и схоластика. Храм земной и небесный. Значение готического собора для истории искусства как гуманитарной дисциплины. Современные трактовки: Д.Кимпель, Р.Зукале, Р.Рехт.

Семинар: обсуждение работ Э. Панофского и Р. Рехта.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления накопленной, экзаменационной и итоговой оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5 = 8). Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную работу. Экзамен представляет собой устное собеседование, экзаменационные билеты совпадают с названиями лекций преподавателей на портале *magisteria.ru*. Итоговая оценка выводится из накопленной (O_n) и экзаменационной ($O_{экз}$) оценок по формуле:

$$O_{итоговая} = 30\% O_n + 70\% O_{экз}$$

В итоговую ведомость ставится итоговая оценка.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Программа курса предусматривает текущий и итоговый контроль.

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на семинарских занятиях, учитывая глубину проработки домашних заданий во время семинара, вдумчивость и способность студента к анализу изучаемого материала, а также освоение лекционного материала, основного учебного материала из книг «Тысячелетнее царство» и «Введение в историческое изучение истории искусства», материалов онлайн-курсов на портале *magisteria.ru*.

Итоговый контроль предполагает устный экзамен и проверяет знание студентом материала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, освоенными в рамках курса.

Примеры экзаменационных вопросов:

1. Сравните концепции происхождения одного христианского сюжета (на примере Входа Господнего в Иерусалим).
2. Сопоставьте архитектуры Св. Софии Константинопольской с ее экфрасисами (Прокл Кесарийский, Павел Силенциарий, «Сказание о Св. Софии», Михаил Солунский).
3. Сравните концепции происхождения крестово-купольного храма.
4. Проанализируйте миниатюры «Кредо Жуанвиля» и «Сада наслаждений».

V. РЕСУРСЫ

5.1. Основная литература

1. *Воскобойников О.С.* Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–1300 гг. М., 2014.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2010.
3. *Krautheimer R.* Introduction to an «Iconography of Medieval Architecture» // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 5. 1942. P. 1-33. (jstore.org)
4. *Ousterhout R.* An Apologia for Byzantine Architecture // Gesta. Vol. 35, No. 1. 1996, P. 21-33. (jstore.org)
5. *Kessler H.* On the State of Medieval Art History // The Art Bulletin. Vol. 70. 1988. P. 166-187. (jstore.org)

5.2 Дополнительная литература

5.3. Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.