

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

Утверждено на заседании
кафедры теологии
Протокол № 6 от 12 февраля 2011 г.
Зав. кафедрой, доцент

И.И. Степанов

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ
ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Программа дисциплины
и учебно-методические рекомендации

Для специальности 020500 — теология
Факультет русской филологии и национальной культуры
Курс 4, семестр 8
Всего часов (включая самостоятельную работу) — 136

Составитель: *А.А. Добросельский*, канд. пед. наук, доц.

Рязань 2011

ББК 85.1я73
И90

Печатается по решению редакционно-издательского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» в соответствии с планом изданий на 2011 год.

Рецензент *Ю.А. Шичалин*, д-р филос. наук, проф.

И90 **История** и теория христианского искусства : программа и учебно-методические рекомендации / сост. А.А. Добросельский ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 32 с.

Программа и учебно-методические рекомендации составлены в соответствии с ГОС ВПО и требованиями по подготовке специалистов в вузе. Адресована студентам очного и заочного отделений, обучающимся по специальности 020500 — теология.

искусство, культура, творчество, христианство, теория искусства, философия искусства, история искусства, иконопись, церковное пение.

ББК 85.1я73

© Добросельский А.А., сост., 2011
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 2011

**Выписка из ГОС ВПО: ВАРИАНТ БЛОКА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ДКП)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 020500 ТЕОЛОГИЯ
ПО ПРОФИЛЮ ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОЛОГИЯ**

ДКП.Ф.10. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Классическая эстетика и святоотеческое учение о прекрасном. Богословское осмысление искусства и основных эстетических категорий. Эстетика в христианской системе ценностей. Религиозное и художественное постижение мира. Методологические подходы к изучению религиозного искусства (богословский, исторический, эстетический, иконографический и др.). Генезис и история христианского искусства. Дохристианское искусство (Древний мир, Античность). Раннехристианское искусство, Византия, Балканы, Древняя Русь. Западноевропейское Средневековье. Западноевропейское и русское искусство Нового и Новейшего времени. Роль православия в развитии русской культуры. Проблема духовности искусства в современной культуре.

Богословие христианского образа. Библейские основы иконопочитания. Икона как соборное творение Церкви и для Церкви. Церковный канон и его значение. Религия и художественное творчество. Отражение в искусстве духовных традиций западного и восточного христианства. Икона и религиозная живопись. Христианская иконография. Символика христианского искусства. Влияние богослужения на образы и формы церковного искусства. Синтез различных видов искусств в православном богослужении. Церковное пение и музыка в ряду богослужебных искусств. Церковно-певческий канон, его исторические виды. Современное богослужебное пение.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В курсах истории Древней Церкви, Русской православной церкви, поместных православных церквей, христианских церквей Запада, мировой истории, иконописи, пения, мировой художественной культуры и в прочих курсах, изучаемых на отделении теологии, подробно рассматривается история христианского искусства в различных ее проявлениях. Поэтому данный курс в отличие от вышеуказанных преследует цели осмысления истории христианского искусства с точки зрения богословия и христианской философии.

Цель дисциплины: формирование сознательного отношения к искусству, культуре и творчеству с учетом христианских богословских и философских теорий о сущности и истории христианского искусства.

Задачи дисциплины:

- Ознакомление студентов с феноменом христианского искусства как важной части мирового культурного наследия.
- Раскрытие теории искусства, культуры и творчества с точки зрения христианского богословия и философии.
- Анализ соответствующих теоретических работ.
- Показ специфики памятников христианского искусства на основе историко-археологического материала.
- Анализ особенностей произведений романского, готического, византийского и других стилей в искусстве.
- Раскрытие духовно-эстетических основ византийской и русской иконописи, церковного пения, архитектуры, исследование феномена древнерусского эстетического сознания, философии иконы, христианской концепции человека.
- Формирование сознательной и активной творческой жизненной позиции учащихся.
- Решение в долгосрочной перспективе различных исследовательских задач НИР и НИРС кафедры теологии.

Для изучения дисциплины необходимы знания по истории мировой художественной культуры, истории, педагогике, богословским дисциплинам.

Структура дисциплины. Дисциплина состоит из четырех модулей:

Модуль 1. Католическая школа теории искусства.

Модуль 2. Православная школа теории искусства.

Модуль 3. Протестантские и нехристианские теории искусства.

Модуль 4. История христианского искусства в концептуальном изложении.

Содержание дисциплины. В первых трех модулях учитываются богословские и философские концепции христианского Средневековья, а также современные взгляды христианских мыслителей на проблематику искусства, творчества, культуры и эстетики. Дается краткий очерк нехристианских теорий искусства. В четвертом модуле — иллюстративном — содержится последовательное хронологическое изучение этапов развития христианского искусства в концептуальном изложении.

Перечень основных знаний, умений, навыков. В результате изучения дисциплины студент обязан

знать:

- 1) богословские догматы, библейские свидетельства и мнения богословов о творении мира, характере Божественного творчества;
- 2) мнения и теории богословов и христианских философов о сущности искусства, творчества и культуры;
- 3) историю христианского искусства в его основных видах, направлениях и этапах на основании наиболее известных художественных школ и произведений;

уметь:

1) ориентироваться в идеологических и богословских аспектах искусства и творчества;

2) оперировать искусствоведческой и богословской терминологией применительно к области искусства и творчества.

3) пользоваться христианскими критериями в области искусства, творчества и культуры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Католическая школа теории искусства

Тема 1. Схоластическая теория искусства. Сфера практическая и сфера умозрительная: творчество и деятельность

Схоласты и история схоластической богословской мысли. «Эстетизм» и отношение к нему схоластов. Сферы деятельности разума. Область деятельности (*agibile, πρακτόν*) и область творчества (*factibile, ποιητόν*). Благо-разумие (*prudence*) как добродетель практического разума, управляющая деятельностью. Творчество как производящее действие, соотносящееся с создаваемым произведением.

Тема 2. Искусство как добродетель разума

Понятие *habitus* (*ἕξις*). Габитус науки. Искусство — габитус практического разума. Добродетель как творческое расположение относительно блага (расположение творить благо, *habitus operativus boni*). Искусство — добродетель практического разума. Вопрос о правоте искусства. Познание как истина созерцательного разума. Управление как истина практического разума. Правила как существенные свойства искусства. Обсуждение, совет (*Consilium*) как существенное свойство благоразумия. Ученый — человек доказательной мысли, художник — человек созидающей мысли, благоразумный — человек верно действующей воли. Классификация искусств на служебные и свободные.

Тема 3. Искусство и красота

Фома Аквинский и другие схоласты. Прекрасное — то, что радует взор (дающее радость интуитивное познание). Прекрасное как соответствие вещей критериям разума: цельности, соразмерности, ясности. Гармония как форма любой красоты. Красота как «сияние формы в соразмерных

частях материи». Прекрасное как одно из божественных имен. Место и смысл изящных искусств.

Тема 4. Правила искусства

Формообразующая роль искусства — установление порядка в материи. Правило как существенный признак искусства. «Три единства в правилах Аристотеля». Отношение художника к правилам: свобода художника в употреблении правил. Существенный признак гения в искусстве: работа «поверх правил». Богословы Эригена, Оккам, Суарес, Лютер и картезианцы против габитусов. Метод вместо габитусов в интерпретации Декарта и Лейбница: метод (правила) как совокупность формул и приемов, работающих самостоятельно и служащих ортопедическим и механическим каркасом для ума. Настоящее искусство заключается в живой разумности габитуса. Конфликт между беспредельностью Божественной красоты и материальной узостью продукта не позволяет ни одной форме искусства вместить в себя всю красоту. Творец — тот, кто нашел новый аналог прекрасного, новый способ сияния формы в материи.

Тема 5. Чистота искусства

Современное дионисийское отношение к искусству и древнее аполлоническое. Аристотель: «Искусство очищает страсти». Логика есть высшее из свободных искусств, первый аналог искусства и так или иначе принимает участие в любом искусстве. Особенности логики в искусстве. Метафизическая истинность произведения как признак настоящего искусства и внешнее подражание как его недостаток.

Тема 6. Христианское искусство, искусство и мораль

Христианское искусство не есть только церковное искусство, но все искусство искупленного Христом человечества. Быть художником и христианином — двойная сложность христианского искусства. Невозможно разделить в себе художника и христианина, но творить должен только художник; именно благодаря тому, что художник и христианин неразделимы, в произведении они оба будут участвовать наравне. Превращение эстетики в религию повреждает веру. Превращение благочестия в творческое правило, а назидания в художественный прием повреждает искусство. Христианское искусство требует, чтобы как художник художник был свободным. Христианское искусство требует, чтобы как человек художник был святым.

Единственная цель искусства — само произведение и его красота. Но для человека создаваемое им произведение входит в разряд нравственных ценностей, где становится не целью, а средством. Если художник видит конечную цель своей деятельности и, следовательно, свое счастье в служении искусству или в красоте произведения, он становится идолопоклонником. Оскорбляющее Бога художественное произведение оскорбляет само искусство, перестает

6

услаждать и, следовательно, теряет красоту. Фома Аквинский: «Никто не может обойтись без утех. И не имеющие утех духовных, бросаются к телесным»; «При должном взгляде на вещи получается, что все стороны человеческой жизни служат созерцанию истины». Происхождение и характер аскетизма художника из превосходства объекта искусства.

Тема 7. Теории католических богословов Нового времени и современности

В противовес протестантам Тридентский собор подчеркнул значение изобразительного искусства для христианской веры. Принятый Собором в 1563 г. декрет уделил внимание дидактической роли искусства: оно, во-первых, посредством изображения эпизодов священной истории обучает народ положениям веры, а во-вторых, представляет ему образцы для подражания. Декрет сформулировал определенные правила: запрет на изображение полностью обнаженного человеческого тела. В 1670 г. декрет Священной канцелярии запретил изображения Христа с чертами, слишком искаженными болью.

Папа Пий XII в энциклике «*Mediator Dei*» (1947) призвал к использованию современных форм в церковном искусстве, указав при этом на необходимость избегать как излишнего реализма, так и чрезмерного символизма и руководствоваться прежде всего потребностями церковной общины.

Документы II Ватиканского собора призывают Церковь к признанию новых форм искусства, свойственных тем или иным странам и регионам. Новые формы искусства могут быть использованы и в литургии, если они согласуются с ее потребностями. В Конституции о священной литургии (*Sacro-sanctum Concilium*) в главе 7 подчеркнуто: «Церковь никогда не считала какой-либо художественный стиль своим собственным, но признавала художественные стили всякой эпохи согласно характеру и положению различных народов». В 1973 г. при Ватикане был открыт Музей современного искусства. В 1982 г. образован Папский совет по вопросам культуры, при участии которого в 1994 г. состоялась беатификация живописца Анджелико (Беато), провозглашенного небесным покровителем художников и мира искусства в целом.

Модуль 2. Православная школа теории искусства

Тема 8. Понятия «искусство» и «христианское искусство» (духовность в искусстве)

Искусство как служение и радость, как преодоление «искушения» и как преодоление духовной «энтропии». Пророческое призвание художника.

Тема 9. Необходимость искусства

Признак начала духовной жизни: не предмет определяется через одобрение, но одобрение определяется через верное признание предметного достоинства. Художественная медитация. Отрицательное отношение к искусству как к порождению падшего мира и как к подмене духовной жизни. Библейская версия происхождения искусств и ее трактовки. Искусство как инструмент привлечения к добру в духовной борьбе. Естественные сферы применения молитвы и искусства: в жизни духа и в жизни душевной. Сложность и неоднозначность распределения сфер.

Тема 10. Понятие таланта

«Притча о талантах» (Мф. 25:14-30) как источник и эталон учения о талантах. И.А. Ильин выделяет в художественном творчестве человека две функции: творческое созерцание, легкое и быстрое проявление способностей, или талант. «Медиумичность» и сознательность. Святой Иоанн Кронштадтский, святитель Филарет (Дроздов) и другие о применении таланта.

Тема 11. Творческое созерцание, творческий акт

Иоанн Кассиан Римский (ок. 360—435), Евагрий Понтийский о двух видах созерцания (*contemplatio, intuitus, spiritualis theoria*): Бога и его действий. И.А. Ильин: художник призван воспринять в Божьих созданиях их «душу», которую затем изобразит своим творческим актом. Это правильное восприятие и следует назвать творческим созерцанием.

Тема 12. Проблема художественности. Критерий художественного совершенства

Согласно И.А. Ильину, можно представить идею трехмерности художественного произведения в единстве эстетической материи, эстетического образа и предмета при исключительной роли и полномочиях предмета. Эти три слоя искусства взаимозависимы и соподчинены.

Тема 13. Художественный предмет. Борьба за искусство.

Художественный предмет: основное духовное содержание, которое воображается (облекается в образы, как в свою верную ризу) и воплощается (находит себе плоть эстетической материи). Творчество есть образная индивидуализация «всеобщего» духовного предмета, и далее — эстетическая материализация индивидуального образа. Художественным совершенством обладает тот объект искусства, в котором присутствуют три слоя: эстетическая материя, образ и художественный предмет. Законы каждого из слоев должны соблюдаться и не противоречить законам двух других. Художественный предмет как проявление Божественной сущности в тварном мире, которые созерцающий гений

художника может воплотить дарованными ему и преумноженными им талантами в произведения искусства, является главным и определяющим весь состав объекта искусства.

Тема 14. Теории православных богословов

Основные теоретические положения о сущности искусства, творчества и культуры представителей православной богословской школы. В.В. Бычков об эстетике святых Отцов Церкви. Н.А. Бердяев о творчестве и искусстве как об оправдании человека и его свободы. С.Н. Булгаков об искусстве как созерцании. В.С. Соловьёв и П.А. Флоренский о смысле искусства и др.

Модуль 3. Протестантские и нехристианские теории искусства

Тема 15. Специфика протестантского отношения к искусству. «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера

«Дух» религии и его влияние на искусство. Специфики религиозных культур и их носителей по Веберу. Рационализм и своеобразный аскетизм протестантской культуры. Специфика отношения к жизни различных протестантских конфессий и отражение этого в искусстве.

Тема 16. Концепция советского периода: «Психология искусства» Л.С. Выготского

«Эстетика сверху» и «снизу». Марксистская, социальная, индивидуальная, субъективная и объективная теория искусства и психология. Объективно-аналитический метод. Искусство как познание. Критика теории образности. Непонимание психологии формы. Зависимость от ассоциативной и сенсуалистической психологии. Реакция на интеллектуализм. Искусство как прием. Психология сюжета, героя, литературных идей, чувств. Психологическое противоречие и практика формализма. Непонимание психологии материала. Элементарный гедонизм. Бессознательное в психологии искусства. Психоанализ искусства. Непонимание социальной психологии искусства. Критика пансексуализма и инфантильности. Роль сознательных моментов в искусстве.

Тема 17. Теория искусства Фридриха Ницше

Аполлоническое и дионисическое начала в концепции искусства Ницше. Интерпретация музыки в качестве непосредственного выражения воли. Иррационализм и позитивизм Ницше.

Тема 18. Персональные теории протестантских богословов

Основные теоретические положения о сущности искусства, творчества и культуры представителей протестантских богословских школ. М. Вебер и К. Маркс о природе протестантской духовности и об отражении ее в культуре, искусстве и творчестве. Недостаток созерцания в протестантизме от недостаточности аскетических усилий.

Тема 19. Различные нехристианские теории об искусстве

Платон о видах искусства. Положения Аристотелевой «Поэтики». Эстетики античная и эпохи Возрождения по А.Ф. Лосеву. Взгляд на искусство и творчество в архаичных религиях, иудаизме, исламе, конфуцианстве, буддизме, индуизме. Европейская эстетика Нового и Новейшего времени и постмодернизм.

Модуль 4. История христианского искусства в концептуальном изложении

Тема 20. Основы византийского искусства.

Позднеантичное искусство и истоки христианского спиритуализма

Икона с точки зрения христианского мирозерцания и библейской антропологии. Православное учение об образе и его онтологические, сотериологические, этические и эстетические аспекты. Творение мира как эстетический акт. 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. Человек как икона. Иконологичность мира. Икона, связующая видимое с невидимым. Зарождение иконографии. Чудотворные иконы. Возникновение Византии, религиозный характер государства. Сдвиг от декоративного искусства в сторону антропоморфического. Фрески Александрии, Антиохии, Сирии, Палестины. Дура Европосе. Мозаики пола Большого императорского дворца в Константинополе. Хосиос Давид и Никополис. Санта Мария Маджоре. Мозаики Равенны: мавзолей Галлы Плацидии и Баптистерий православных.

Эпоха Юстиниана и VII в. (527—730). Церковь святых Апостолов и храм Святой Софии (Константинополь), церковь Успения в Никее, церковь Святого Николая в Фанаре, церковь Святого Димитрия (Салоники). Храм Панагии Ангелоктисты (Кипр). Италия: фрески Санта Мария Антиква и фрески Кастельсеприо. Равенна: Арианский баптистерий, Архиепископская капелла, Сант-Аполлинаре Нуово, Сант-Аполлинаре ин Классе, Санта-Агата Маджоре, Сан Микеле ин Аффричиско и поздние мозаики доиконоборческого периода. Древнейшие энкаустические иконы из монастыря Святой Екатерины на Синае.

Эпоха иконоборчества (730—843). Фигурное и декоративное искусство иконоборческой поры.

***Тема 21. Послеиконоборческий период.
Македонская династия (867—1056)***

Лицевые рукописи конца IX — первой половины X в. Мозаики этого периода: собор Святой Софии в Константинополе, Неа Мони на Хиосе и Хосиос Лукас в Фокиде, Святой Софии в Киеве. Фрески Салоник и собора Святой Софии в Охриде. Иконы IX — первой половины XI в. Эпоха Дук, Комнинов и Ангелов (вторая половина XI в. — XII в.). Рукописи и миниатюры. Мозаики XII в.: София Константинопольская, Чефалу. Фрески XII века: Нерези, Дмитриевский собор во Владимире. Византийское влияние в провинциях.

Тема 22. Иконопись Византии XIII — середины XV в.

Зарождение и развитие палеологовского стиля в Константинополе, в провинции и влияние на искусство православных народов.

***Тема 23. Обратная перспектива. Техники создания икон.
Философия и богословие иконы***

Вавилонские и египетские плоские рельефы без перспективы, открытие прямой перспективы Анаксагором, возникновение и приемы обратной или обращенной перспективы в иконописи. Возрождение прямой перспективы Джотто. Условия прямой и обратной перспективы. Смысл, традиционность, чудотворность, ритм и композиция икон. Техническая сторона иконописи.

Тема 24. Католическая иконопись

Росписи катакомб. Идеал созерцательного еремитского пустынножительства в Византии и «реализм» католицизма.

Тема 25. Русские иконы XI—XII вв.

Новгород — византинизирующее и новое течение. Владимир, Ярославль, Киев, Москва. Новгородская школа и «северные письма» XIV—XV вв. Возникновение палеологовского искусства. Богоматерь Донская (Успение). Эволюция иконостаса и четырехчастная икона. Иконостас в XV в. Новгородские софийские таблетки. «Северные письма» и другие иконы.

Тема 26. Псковская школа XIII—XV вв.

XIII в. — ранние псковские иконы. Житийные иконы XV в. Иконы XIV и XV в.

Тема 27. Московская школа XIV—XVI вв.

Иконы Бориса и Глеба XIV в. Связи с Константинополем. Художественная жизнь Москвы конца XIV в. Феофан и другие греческие мастера. Деисус Благовещенского храма. Андрей Рублев и его произведения. Дионисий и его иконопись. Житийные иконы работы учеников и последователей Дионисия. Иконы иконостаса собора Павло-Обнорского монастыря. Иконостас Ферапонтова монастыря.

Тема 28. Художественные центры среднерусских княжеств

Ростов, Суздаль, Нижний Новгород, Тверь. Образцы иконописи.

Тема 29. Русская икона XVIII — начала XX в.

Академия художеств и ее влияние на русскую иконопись. Компромиссный стиль Оружейной палаты. Школы Палеха, Мстеры, Невьянска.

Тема 30. История и концепции музыки и церковного певческого и музыкального искусства

Определение понятий «музыка», «богослужебное пение», «церковная музыка». Музыка как вид искусства. Происхождение и функция музыки. Основные этапы развития музыкального искусства. Богослужебное пение: определение, сущность, периодизация. Отличие богослужебного пения от церковной музыки.

Богослужебное пение времен Ветхого Завета. Музыка Античности. Роль музыки в Ветхом Завете. Древнееврейская музыка. Краткий обзор музыкальных культур Древнего Египта, Древней Греции и Рима. Древнегреческая теория музыки, система ладов и тетрахордов, буквенная нотация, учение об этосе, некоторые музыкальные жанры.

Раннехристианское богослужебное пение. Византийская певческая система. Фрагмент мелодии из Оксирина — первый дошедший до нас гимн III в. Три типа пения в раннехристианской общине. Три вида песнопений: псалом, песнь, гимн. Музыкальная эстетика Отцов Церкви. Первые гимнотворцы. Система осмогласия. Триада: глас — попевка — невма. Виды византийской нотации. Мелодическая иерархия песнопений.

Особенности раннехристианского пения в Западной Церкви. Амвросианское пение IV в. — наиболее ранняя форма богослужебного пения в Западной Европе. Теоретики музыки. Особенности западно-европейской музыкальной эстетики. Реформа папы Григория Двоеслова (конец VI — начало VII в.) — составление «Антифонария». Григорианское пение: система 8 модусов, невменная нотация, особенности ритмики. Первые авторы-композиторы. Реформа Гвидо из Арrezzo, слоговые названия нот.

Ранние формы многоголосия. Эпоха *Ars antique*. Параллельный органум — первичная форма многоголосия в Западной Церкви (IX в.) Отношение православной церкви к многоголосию. Блуждающий (X в.) и мелизматический органум (XI в.). Музыка школы Нотр-Дам (первый монинговский период и второй — эпохи Перотина Великого). Четырехголосные квадриумы Перотина. Мотет XIII в.

Дальнейшее развитие церковной музыки на Западе от эпохи *Ars nova* до наших дней. Многоголосие в музыке Гийома де Машо и Франческо Ландили. Месса эпохи Возрождения. И. Бах и Г. Гендель — крупнейшие представители духовной музыки эпохи барокко. Музыка для церкви в эпоху классицизма: «Requiem» В. Моцарта, «Missa solemnis» Л. Бетховена. Композиторы-романтики, писавшие духовную музыку: Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, И. Брамс, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Дж. Верди. О. Мессиа́н — крупнейший католический композитор в XX в.

Богослужбное пение в Древней Руси: истоки, типы песнопений, система осмогласия. Эстетика русского православного пения. Интонационный строй. Богослужбно-певческие книги. Историческая периодизация.

Знаменный распев. Сущность знаменного распева. Нотация. Знаменный распев в богослужении. Особенности второго (московского) периода в истории богослужбного пения XV в. Появление новых распевов: путевой, демественный, большой знаменный. Музыкальные азбуки в XV—XVI вв.

Строчное пение — специфическое русское многоголосие. Особенности XVI в., нотация, разновидности. Позднейшие распевы: киевский, болгарский, греческий. Их общие черты. Завершение эпохи знаменного распева.

Партесное пение в России. Исторические условия возникновения партесного пения. Реформа царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Особенности русского партеса. Осознание обиходного звукоряда XVII в., киноарные пометы в знаменных рукописях, «горовосходный холм», «двознаменники». Творчество Н. Дилецкого и Вас. Титова.

Духовная музыка XVIII в. Влияние итальянских композиторов на русскую духовную музыку (Арайя, Галуппи, Сарти, Сальери, Чимароза, Паэзиелло). Концертный стиль. Творчество русских композиторов: А. Веделя (1767—1808), С. Дехтерева (1766—1813), М. Березовского (1745—1777), Д. Бортнянского (1752—1825). Русский духовный концерт — специфический жанр XVIII в. Европейский стиль эпохи классицизма.

Духовная музыка в XIX в. Петербургская и московская композиторские школы. Творчество композиторов Петербургской школы А. Львова, Г. Ломакина, М. Виноградова, Г. Львовского, Е. Азеева, А. Архангельского. Деятельность придворной певческой капеллы. Композиторы московской школы С. Смоленский, А. Кастальский, П. Чесноков, А. Гречанинов, Дм. Аллеманов, С. Рахманинов и их традиции.

Монастырское пение и монастырские распевы XIX в. Возрождение старчества. Соловки и Валаам, Опти́на и Глинская пустыни. Попытки возрождения

традиций распева. Создание современного обихода. Киево-печерский и троице-сергиевский распевы.

Судьбы русского богослужебного пения в XX в. Русская медиевистика: М. Бражников, В. Беляев, Н. Успенский. Состояние богослужебного пения в наши дни. Современная церковная музыка. Творчество тверских композиторов.

Тема 31. История и концепции церковной и светской архитектуры

Храмовое действо как синтез искусств: литургии и поэтики. Формы и жанры церковного искусства. Литургическое творчество в истории Церкви.

Храм как образ мироздания: библейское понятие о храме. Храм в истории различных религий и культур. Храм в различных христианских традициях. Храмостроительство в Византии и странах влияния, на христианском Западе и на Руси. Канонические принципы в храмостроительстве. Классификация форм. Связь богословия с архитектурными формами. Концепция православного храма. Храм как модель мира.

Храм как образ домостроительства спасения. Архитектурная и богословская эволюции храма. Слово в храме. Образ преображенного мира и книга истории спасения.

Система храмовой декорации: икона, фреска, мозаика. Храмовая роспись — «богословие в красках и Библия для неграмотных».

Прикладное церковное искусство: образ в храме. Шитье, металл, эмаль, дерево и т.д. Церковная утварь: виды и назначение, формы и символика. Облачения.

Иконостас: эволюция форм и становление идеи. Иконостас — образ Небесного Царствия, откровение будущего века. Структура иконостаса и его смысл.

Тема 32. История и концепции церковной и светской скульптуры

Православная и католическая церковная скульптура, различия в концептуальном восприятии и в практическом исполнении. Скульптура Русского Севера. Никола Можайский и др.

Тема 33. Различные классификации искусств

Пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство), синтетические, пространственно-временные (театр, кино, танец). Три рода пространственных искусств: станковые (станковая живопись, станковая графика и т.п.), монументальные (монументальная скульптура, стенная живопись и др.) и прикладные (типовая массовая архитектура, малая пластика, миниатюрная живопись, промышленная графика, плакат и др.). Три рода словесно-временных искусств: эпос (роман, поэма и др.), лирика (стихотворения и др.) и драма (различные пьесы и др.). Дальнейшее деление на жанры. Семиотическая классификация ис-

куства: изобразительные (живопись, графика, скульптура и др.); выразительные (музыка, танец, архитектура и др.); словесные (литература); смешанные, синтетические (театр, кино и др.).

Изящные и практические искусства. «Практические» искусства: управление, педагогика, риторика, военное дело, кулинария и т.д.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Раздел, тема	Всего часов	В том числе аудиторных			Самостоят. работа
			всего	лекция	семинар. занятие	
М. 1. Католическая школа теории искусства		26	10	6	4	16
1.	Теория и история искусства: цели, задачи. Схоластическая теория искусства. Сфера практическая и сфера умозрительная: творчество и деятельность	3	1	1	—	2
2.	Искусство как добродетель разума	3	1	1	—	2
3.	Искусство и красота	3	1	1	—	2
4.	Правила искусства	3	1	1	—	2
5.	Чистота искусства	3	1	1	—	2
6.	Христианское искусство, искусство и мораль	3	1	1	—	2
7.	Теории католических богословов Нового времени и современности	8	4	—	4	4
М. 2. Православная школа теории искусства		26	10	6	4	16
8.	Понятие «искусство» и «христианское искусство» (духовность в искусстве)	3	1	1	—	2
9.	Необходимость искусства	3	1	1	—	2
10.	Понятие таланта	3	1	1	—	2
11.	Творческое созерцание, творческий акт	3	1	1	—	2
12.	Проблема художественности. Критерий художественного совершенства	3	1	1	—	2
13.	Художественный предмет. Борьба за искусство	3	1	1	—	2
14.	Теории православных богословов	8	4	—	4	4
М. 3. Протестантские и нехристианские теории искусства		22	8	4	4	14
15.	М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма»	3	1	1	—	2
16.	Концепция советского периода: Л.С. Выготский «Психология искусства»	3	1	2	—	2
17.	Теория искусства Фридриха Ницше	3	1	1	—	2
18.	Теории протестантских богословов	6	2	1	—	2
19.	Различные нехристианские теории	6	2	—	2	4

№ п/п	Раздел, тема	Всего часов	В том числе аудиторных			Само- стоят. работа
			всего	лекция	семинар. занятие	
М. 4. История христианского искусства в концептуальном изложении		62	32	29	3	30
20.	Основы византийского искусства. Позднеантичное искусство и истоки христианского спиритуализма. Эпоха Юстиниана и VII в. (527—730). Эпоха иконоборчества (730—843)	4	2	2	—	2
21.	После иконоборчества: Македонская династия (867—1056). Эпоха Дук, Комнинов и Ангелов (вторая половина XI — XII в.)	4	2	2	—	2
22.	Иконопись Византии XIII — середины XV в.	4	2	2	—	2
23.	Обратная перспектива. Техники создания икон. Философия и богословие иконы	4	2	2	—	2
24.	Католическая иконопись	4	2	2	—	2
25.	Русские иконы XI—XII вв. Новгородская школа и «северные письма» XIV—XV вв.	4	2	2	—	2
26.	Псковская школа XIII —XV вв.	4	2	2	—	2
27.	Московская школа XIV—XVI вв.	4	2	2	—	2
28.	Художественные центры средне-русских княжеств: Ростов, Суздаль, Нижний Новгород, Тверь	4	2	2	—	2
29.	Русская икона XVIII — начала XX в.	4	2	2	—	2
30.	История и концепции музыки и церковного певческого и музыкального искусства	4	2	2	—	2
31.	История и концепции церковной и светской архитектуры	5	3	3	—	2
32.	История и концепции церковной и светской скульптуры	4	2	2	—	2
33.	Различные классификации искусств. «Практические» искусства	9	5	2	3	4
Итого		136	60	45	15	76

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль 1. Католическая школа теории искусства

Тема: Теории католических богословов Нового времени и современности

Практические задания для семинаров

1. Теории католических философов и богословов об искусстве.
2. Критика произведений искусства на основании критериев художественного совершенства, разработанных философами и богословами.

Список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов

Основная

1. Лега, В.П. История западной философии [Текст] : учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — Ч. 2 : Новое время. Современная западная философия. — М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. — С. 419—431 (гл. «Неотомизм»).
2. Маритен, Ж. Величие и нищета метафизики [Текст] // Избранное : пер. с фр. — М. : РОССПЭН, 2004. — С. 445—550 (гл. «Искусство и схоластика»).

Дополнительная

1. Аверинцев, С. Жак Маритен, неотомизм, католическая теология искусства [Текст] // Вопросы литературы. — 1968. — № 10. — С. 126—143.
2. Аристотель. Сочинения [Текст] : в 4 т. — М. : Мысль, 1975—1983. — (Серия «Философское наследие»).
3. Жильсон, Э. Избранное [Текст] : [пер.]. — М. : ЦГНИИ ИНИОН РАН ; СПб. : Университетская книга, 2000. — Т. 1 : Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. — 495 с.
4. Лега, В.П. История западной философии [Текст] : учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — Ч. 2 : Новое время. Современная западная философия. — М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. — 456 с.
5. Маритен, Ж. Знание и мудрость [Текст]. — М. : Научный мир, 1999. — 244 с.
6. Маритен, Ж. О христианской философии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.agnuz.info/library/books/christian_fil/
7. Маритен, Ж. Человек и государство [Текст]. — М. : Идея-Пресс, 2000. — 196 с.
8. Маритен, Ж. Величие и нищета метафизики [Текст] // Избранное : пер. с фр. — М. : РОССПЭН, 2004. — 608 с.
9. Маритен, Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии [Текст] : пер. с фр. — М. : РОССПЭН, 2004. — 400 с.

10. Маритен, Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики и этики [Текст] : пер. с фр. / Институт философии, теологии и истории св. Фомы. — М., 2006. — 216 с.

11. Фома Аквинский. Сумма теологии [Текст]. — М. : изд. Савин С.А., 2006. — 817 с. — Ч. 1 (вопросы 1—64).

12. Фома Аквинский. Сумма теологии [Текст]. — М. : изд. Савин С.А., 2006. — 652 с. — Ч. 2 (вопросы 65—119).

Модуль 2. Православная школа теории искусства

Тема: Теории православных богословов

Практические задания для семинаров

1. Теории православных философов и богословов об искусстве.
2. Критика произведений искусства на основании критериев художественного совершенства, разработанных философами и богословами.

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Ильин, И.А.. Основы художества. О совершенном в искусстве [Текст] // Собр. соч. : в 10 т. — Т. 6. — Кн. 1. — М. : Русская книга, 1996. (Гл. «О художественном предмете», с. 141—154 ; гл. «Применение критерия», с. 154—161).

Дополнительная

1. Беляев, Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ин-т христианской культуры средневековья. — М., 1998. — 574 с.

2. Бердяев, Н.А. Кризис искусства [Текст]. — М. : Интерпринт, 1990. — 47 с.

3. Бердяев, Н.А. О назначении человека [Текст] // Мир философии : кн. для чтения. — М., 1991. — Ч. 2. — 256 с.

4. Бердяев, Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики [Текст]. — М. : Республика, 1995. — 375 с.

5. Бердяев, Н.А. О творческой свободе и фабрикации душ [Текст] // На пороге новой эпохи : сб. ст. — СПб., 1996. — С. 287—296.

6. Бердяев, Н.А. Самопознание [Текст] // Соч. — М. : ЭКСМО-Пресс, 1997. — 624 с.

7. Бердяев, Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека [Текст]. — М. : Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916.

8. Бердяев, Н.А. Спасение и творчество. Два понимания христианства [Текст] // Путь. — 1926. — № 2 ; М. : Информ-Прогресс, 1992. — С. 19—28.

9. Бердяев, Н.А. Судьба России [Текст] / сост., вступ. ст., коммент. В.В. Шкоды. — М. : ЭКСМО-Пресс, 1998. — 735 с. — С. 267—478.

10. Бердяев, Н.А. Судьба человека в современном мире [Текст] : ст., письма // Новый мир. — 1990. — № 1. — С. 207—232.
11. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества [Текст]. — М. : Правда, 1989. — 607 с.
12. Бердяев, Н.А. Философия творчества, культуры и искусства [Текст] / предисл. Р.А. Гальцевой. — М. : Искусство : Лига, 1994. — Т. 1. — 542 с.
13. Булгаков, С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения [Текст]. — М. : Республика, 1994. — 415 с.
14. Бычков, В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aethetica* [Текст]. — Т. 1 : Раннее христианство. Византия. — М. ; СПб. : Университетская книга, 1999. — 575 с.
15. Бычков, В.В. *Aesthetica partum*. Эстетика Отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин [Текст]. — М. : Ладомир, 1995. — 593 с.
16. Бычков, В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы [Текст]. — М. : Искусство, 1977. — 199 с.
17. Бычков, В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы [Текст]. — М : Ладомир, 1995. — 332 с.
18. Бычков, В.В. Малая история византийской эстетики [Текст]. — Киев : Путь к Истине, 1991. — 407 с.
19. Бычков, В.В. Русская средневековая эстетика. XI — XVII века [Текст]. — М. : Мысль, 1992. — 638 с.
20. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика [Текст]. — М. : Ладомир, 2007. — 743 с.
21. Бычков, В.В. Эстетика Аврелия Августина [Текст]. — М. : Искусство, 1984. — 264 с.
22. Бычков, В.В. Эстетика поздней античности. II—III века [Текст]. — М : Наука, 1981. — 325 с.
23. Бычков, В.В. Феномен иконы. История. Богословие. Эстетика. Искусство [Текст]. — М. : Ладомир, 2009. — 633 с.
24. Ильин, И.А. Собр. соч. [Текст] : в 10 т. — М. : Русская книга, 1996. — Т. 6. — Кн. 1. — 560 с.
25. Соловьёв, Вл. С. Общий смысл искусства [Текст] // Соч. : в 2 т. — 2-е изд. — М. : Мысль, 1990. — Т. 2. — С. 390 — 404.
26. Соловьёв, В.С. Философия искусства и литературная критика [Текст]. — М. : Искусство, 1991. — 701 с.
27. Трубецкой, Е.Н. Мирозерцание Вл. С. Соловьёва [Текст] / Т-во тип. А.И. Мамонтова. — М., 1913. — Т. 1. — 631 с. ; Т. 2. — 415 с.
28. Философия русского религиозного искусства XVI—XX вв. [Текст] : антология. — Вып. 1 : Сокровищница русской религиозно-философской мысли / сост. Н.К. Гаврюшин. — М. : Прогресс, 1993. — 400 с.
29. Флоренский, П.А., свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии [Текст]. — М. : Мысль, 2000. — 446 с.

Модуль 3. Протестантские и нехристианские теории искусства¹

Тема: Теории протестантских богословов и различные нехристианские теории

Практические задания для семинаров

1. Теории протестантских философов и богословов об искусстве.
2. Критика произведений искусства на основании критериев художественного совершенства, разработанных философами и богословами.

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Вебер, М. Избранные произведения [Текст]. — М. : Прогресс, 1990. — С. 307— 344 (гл. «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира»).
2. Геллнер, Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма [Текст] / Московская школа политических исследований. — М., 2003. — С. 14—46 (гл. «Разум и культура»).

Дополнительная

1. Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века — антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология [Текст] : пер. с англ. / под ред. Б. Дземидока, Б. Орлова. — Екатеринбург : Деловая книга : изд-во Урал. гос. ун-та ; Бишкек : Одиссей, 1997. — 320 с.
2. Асмус, В.Ф. Немецкая эстетика 18 в. [Текст]. — М. : Искусство, 1962. — 309 с.
3. Афасижев, М.Н. Западные концепции художественного творчества [Текст] : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая школа, 1990. — 176 с.
4. Вебер, М. Избр. произв. [Текст]. — М. : Прогресс, 1990. — 808 с.
5. Вебер, М. Образ общества [Текст] // Избр. : пер. с нем. — М. : Юрист, 1994. — 704 с.
6. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]. — СПб. : Азбука, 2000. — 416 с.
7. Голомшток, И.Н. Тоталитарное искусство [Текст]. — М. : Галарт, 1994. — 294 с.

¹ Самостоятельность мышления протестантских богословов и философов затрудняет выделение их в отдельную традиционную школу.

8. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст]. — М. : Молодая гвардия, 1997. — 416 с.

9. Рыжов, Ю.В. Ignoto Deo. Новая религиозность в культуре и искусстве [Текст]. — М. : Смысл, 2006. — 328 с.

Модуль 4. История христианского искусства в концептуальном изложении

Тема: «Практические» искусства

Практические задания для семинаров

1. Цели, задачи, концепции и теории различных практических искусств.
2. Различные варианты классификаций искусств.

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Маритен, Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики [Текст]. — М. : РОСПЭН, 2004. — С. 449 — 458 (гл. 4. Искусство как добродетель разума).

Дополнительная

1. Владимирская, А.О. Искусство для простых смертных [Текст] / А.О. Владимирская, П.А. Владимирский. — М. : Диалектика, 2005. — 352 с.

2. Лосев, А.Ф. История античной эстетики [Текст] : в 8 т. — М. : АСТ, 2000.

3. Пелипенко, А.А. Искусство в зеркале культурологии [Текст] / Гос. ин-т искусствознания. — М., 2009. — 318 с.

4. Кравченко, А.И. Культурология [Текст] : учеб. пособие для вузов. — 3-е изд. — М. : Академический проект, 2002. — 496 с. (§ 3 «Классификация видов искусства»).

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Теория христианского искусства

1. Учение схоластов о практической и умозрительной сферах, о творчестве и деятельности.
2. Учение схоластов о габитусе, добродетелях и об искусстве как добродетели практического разума.
3. Учение схоластов о прекрасном.
4. Правила искусства в понимании неотомистов (Маритен).
5. Чистота, логичность и истинность искусства (по схоластам и Маритену).

6. Особенности христианского искусства (по схоластам и Маритену).
7. Особенности теории искусства различных католических богословов.
8. Представления о понятии искусства различных православных богословов.
9. Необходимость искусства в жизни православного христианина.
10. «Талант» в евангельском понимании и в интерпретации православных богословов (И.А. Ильин, Вл.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев и др.).
11. Три слоя искусства как критерий художественного совершенства (по И.А. Ильину).
12. Художественный предмет (по И.А. Ильину).
13. Особенности теории искусства различных католических богословов.
14. Богословский посыл к протестантскому отношению к искусству, специфика этого отношения (по М. Веберу)
15. Теория и психология искусства по Л.С. Выготскому.
16. Теория искусства Фридриха Ницше.
17. Персональные теории протестантских богословов.
18. Различные нехристианские теории о сущности искусства.
19. Различные классификации искусств (Аристотель, Платон, схоласты).
Современные классификации.
20. Понятие практических искусств и их разновидности и теории.

История христианского искусства

21. Позднеантичное изобразительное искусство, его характер и влияние на раннее христианское искусство.
22. Раннехристианское и ранневизантийское искусство. Росписи римских катакомб.
23. Изобразительное искусство от эпохи Юстиниана до иконоборческого периода включительно.
24. Искусство Византии после иконоборчества. Македонская династия (867—1056), формирование стиля.
25. Искусство Византии эпохи Дук, Комнинов и Ангелов (вторая половина XI в. — XII в.).
26. Искусство XIII — середины XV в., зарождение и развитие палеологовского стиля.
27. История перспектив в живописи.
28. Богословие иконы.
29. История и характер католической церковной живописи.
30. Русская ранняя иконопись XI—XII вв.: характер, концепции, образцы.
31. Новгородская школа и «северные письма» XIV—XV вв.: характер, концепции, образцы.
32. Псковская школа XIII—XV вв.: характер, концепции, образцы.
33. Московская школа XIV—XVI вв.: характер, концепции, образцы.
34. Художественные центры среднерусских княжеств: Ростов, Суздаль, Нижний Новгород, Тверь: характер, концепции, образцы.

35. Русская икона XVIII — начала XX в.: характер, концепции, образцы.
36. Богослужбное пение Ветхого Завета и музыкально-философские системы античного мира.
37. Византийское церковное пение, история, теория и характер.
38. Католическое церковное пение, история, теория и характер.
39. Древнее и современное пение Русской православной церкви.
40. Классификации искусств. Теории «практических искусств».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопрос о необходимости искусства в жизни православного христианина традиционно актуален для любой эпохи. Отношение к искусству как к вредному для духовной жизни «искушению» было всегда. Существуют две причины такого отношения к искусству: 1) отсутствие очевидной теоретической апологии искусства, которая бы со всей очевидностью могла бы оправдать необходимость искусства в жизни христиан; 2) отсутствие четких критериев, позволяющих отделить полезные для христианского мировоззрения произведения искусства от чуждых или откровенно деструктивных для него произведений.

Христианам свойственна серьезная рефлексия по поводу полезности для духовной жизни тех или иных явлений действительности, и, если рефлексия не приводит к очевидным выводам о пользе-вреде, за этим чаще всего следует отказ от использования этих явлений. Следовательно, без определенного теоретического решения вопроса о необходимости и критериях искусства невозможно формировать целостную и полноценную личность с устойчивой мировоззренческой организацией. Данный курс подразумевает решение этой и многих подобных проблем. Студенту, приступающему к изучению этого курса, в первую очередь важно понять необходимость искусства для духовной жизни, для формирования духовно-нравственных ценностей, а значит понять и необходимость изучения данного курса. Ниже предлагается одно из возможных богословских доказательств такой необходимости.

В Первом послании апостола Иоанна Богослова есть место, которое толкуется богословами с большими затруднениями. Апостол пишет: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти (1 Иоан. 5:14—17)».

Итак, молитвенное дерзновение верующего способно испросить жизнь согрешающему брату, но только если тот грешит «не к смерти». Что это за странные изречения: «грех к смерти» и «грех не к смерти»?

Выдающийся богослов архиепископ Аверкий (Таушев)² в своем авторитетном руководстве к изучению Священного Писания Нового Завета, по которому в настоящее время в России и за рубежом обучаются студенты духовных школ и теологических отделений, пишет:

«Это различие греха к смерти и греха не к смерти имеет тот же смысл, что и слова Господа Иисуса Христа о том, что всякий грех и хула отпустятся или простятся людям, но хула на Духа Святого не отпустится людям ни в сем веке, ни в будущем (Матф. 12:31—32).

«Грех не к смерти» — это грех, который происходит от нравственной слабости человека, от его несовершенства — грех, очищаемый искренним покаянием и сердечным сокрушением и потому не подвергающий грешника духовной смерти.

«Грех к смерти», или смертный грех, — это грех тяжкий, совершив который человек так ожесточается сердцем, что становится неспособным к покаянию. Таков грех упорного неверия, упорного отступничества от веры, не принимающего никакого вразумления, ожесточенного закоснения в еретических заблуждениях или тяжких нераскаянных грехах, ставших как бы второй природой человека, а потому неисцелимых».

Из этих слов следует, что бесполезно молиться за тех, кто грешит и не желает исправиться. Но как можно согласиться с такой безнадежностью?

То, насколько сложен этот вопрос, свидетельствует и архиепископ Аверкий. Обладая широкой эрудицией, с легкостью приводя наиболее удобные, яркие святоотеческие толкования к Священному Писанию, здесь он не находит ни своих, ни иных слов, способных поставить точку над *i*, высказываясь по этому поводу довольно неопределенно, как будто сомневаясь и недоумевая: «По-видимому, Апостол считает, что нельзя быть уверенным в силе молитвы за ближнего, коснеющего в смертном грехе, ибо успеху такой молитвы противодействует неверие и ожесточение самого грешника».

Здесь бессилие теории вынуждает обратиться к практике духовной жизни. На практике священнослужители слышат от прихожан почти каждый день одни и те же горькие слова, на которые нет ответа: «Молюсь я за него постоянно, и записки на проскомидию подаю, и по монастырям езжу поминать, а он как пил, так и пьет (как курил, так и курит, как гулял, так и гуляет и так далее, и тому подобное), и даже хуже...». Но еще страшнее то, что такой образ жизни вскоре приводит к трагическому, часто преждевременному

² Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. М., 2005. С. 548.

окончанию жизни, а родственники и друзья остаются не только в печали, но и в недоумении: столько молитв, столько обеден, столько пожертвований и обетов — и все понапрасну.

Иногда родные «опустившейся» личности пытаются сделать что-нибудь за нее: дать какой-нибудь обет, читать Священное Писание или Псалтирь и т.п. Но, если, по слову Иоанна Богослова, бесполезна молитва за согрешающих к смерти, то тем более бесполезна молитва вместо них. К сожалению, ошибка магического упования на молитвы за неверующих — это все равно как медление с вызовом скорой помощи к умирающему в надежде решить проблему доступными для нас, привычными, и главное, действительно эффективно нам помогающими средствами. Но умирающий нуждается в других средствах, время бывает упущено, и эта ошибка приводит к трагедии. Так и в духовной жизни важно понимать, где необходима молитва, а где педагогика, культура и искусство.

Действительно, если бы для исправления человека достаточно было только молитв, то не нужны были бы проповедь Евангелия и богословие, достаточно было бы усердно и с любовью молиться о погибающих душах; не нужен был бы труд апостолов и пророков — всех, кто проповедовал Христа. Все усилия апостолов обесценились бы: незачем было бы тогда обещать блага земные и небесные, вечную славу и блаженство, искаживать вселенную в поисках хотя бы одного, достойного этих благ; незачем было бы цитировать поэтов (Деян. 17.26), «соблазнять» неведомым Богом (Деян. 17.23), скрупулезно отыскивать доказательства в Писаниях, и так до бесконечности упражняться в изобретательности, чтобы уловить для Бога хотя бы некоторых (1 Кор. 9.22). <...> Другими словами, незачем было бы упражняться в христианской педагогике, которая есть настолько же наука, как и искусство.

Важнейшей в этом искусстве, как, впрочем, и в любом, является красота: красота доказательности, или, лучше сказать, доказательность красоты, которая есть красота богословия, логики и философии. Ведь в сфере рационального, как известно, доказать бытие Божие (как, впрочем, и доказать Его небытие) невозможно, значит главное в апостольских доказательствах — не их научность, а их красота. Это и красота самих проповедников, которая есть следствие сияния вечной жизни, сияние их человеческого совершенства. Но это также и открывающаяся во всей полноте красота поэзии, изобразительного и музыкального, и любого другого искусства. Отсюда следует, что красота есть качество, которое появляется в искусстве, доведенном до совершенства. Красота есть совершенство искусства. С христианской точки зрения искусство является воссозданием некоего артефакта вопреки косности и инертности стремящегося к распаду, испорченного грехом мира, то есть если при создании чего-либо не имеет места преодоление косности и распада, то нет и искусства. Искусство побеждает природную расплывчатость мыслительной способности и самого художника и творца. Поэтому тот эффект, который производит красота в душе каждого зрителя, — это интуитивное восхищение совершенством, и лишь потом аналитический ум пытается понять, в чем

именно заключается это совершенство. И такая красота, в особенности красота одухотворенного до совершенства человека, не могла не покорить всех, кто слушал апостольскую проповедь. Только потерявший умение восхищаться красотой мог остаться равнодушным.

Следовательно, чем является молитва для верующего и ради верующего не согрешающего к смерти, тем является красота для неверующего и ради верующего, но согрешающего к смерти. Для первых наиболее действенна молитва, для вторых — красота. Если для верующих — молитва, а для неверующих и согрешающих к смерти — красота, то молитва и красота — силы, спасительные каждая для своей части человечества. Спасительны и молитва, и красота.

Но, если молитва только для верующего, не грешащего к смерти, то красота — и для верующего, и для неверующего, но по-разному. Для верующего красота тоже существует, только открывается для него по-новому, особым, таинственным образом бытия.

Неверующий же не живет молитвой, но только красотой, и она является для него камнем преткновения, указывая этим на непосредственную связь со Христом, который тоже был камнем преткновения (Рим. 9. 32—33). «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Матф. 21:44). Отсюда становится понятным и логически верным знаменитое, но загадочное высказывание Ф.М. Достоевского о том, что красота спасет мир. Действительно, красота спасет мир, потому что ее действие подобно действию молитвы. Молитва словесная влечет к Богу логосом, через разум, а красота влечет к Богу сердце без слов, так что, бывает, такое сердце даже и не понимает, что с ним происходит, что за властный призыв оно ощущает. И, если сердце не имеет доброй интуиции, то начинает этому неосознанному призыву сопротивляться: либо ненавидит красоту, либо с ненасытностью наслаждается именно ею, упрямо не замечая ее призыва. Призыву искусства и красоты может сопротивляться только неразумное упрямство и ожесточенная воля.

Но и молитва тоже есть искусство — этому искусству посвящаются книги, которые часто так и называются: «Искусство молитвы». Следуя за одной из классификаций искусства, которое, вопреки господствующему ныне эстетизму, разделяет искусства на изящные и практические, можно сказать, что молитва — это практическое искусство. Так мы выходим на полную апологию искусства, как на необходимую каждому добродетель, преодолевающую распад, царящий в мире.

Важными для христианского мировоззрения являются также вопросы о критериях истинного искусства и художественного совершенства и многие другие, решением которых занимается предлагаемый Вам курс.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Необходимость искусства в жизни христианина.
2. Классификации искусства.
3. Различные теории творчества о сущности искусства.
4. Святые Отцы и учителя Церкви об искусстве.
5. Богословские школы о творчестве и искусстве.
6. Искусственное и естественное, истинное и ложное в искусстве.
7. Характер современного творчества и его философия.
8. Вечный характер творчества.
9. Творчество, культура и искусство — семантические значения в учении разных философских и богословских школ.
10. Свобода и искусство.
11. Воспитание творческой личности в христианской традиции.
12. Искусство духовной жизни.
13. Природа созерцания.
14. Созерцание и деятельность в жизни христианина.
15. Искусство и творчество как способ бытия.
16. Различные религиозные традиции об искусстве и творчестве.
17. Современные тенденции в понимании творчества.
18. Писатели и деятели культуры о творчестве.
19. Путь к Богу через искусство.
20. Искусство на служении добру и злу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общая теория и философия искусства

1. Адорно, В.Т. Эстетическая теория [Текст] / пер. с нем. А.В. Дранова. — М. : Республика, 2001. — 527 с. — (Сер. Философия искусства).
2. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс [Текст]. — СПб. : САТИСЪ, 2007. — 222 с.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ. — Благовещенск, 1999. — 392 с.
4. Басин, Е.Я. Художник и творчество [Текст]. — М. : Гуманитарий, 2008. — 294 с.
5. Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. — М. : Искусство, 1990. — 413 с.
6. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса [Текст]. — 2-е изд. — М. : Художественная литература, 1990. — 543 с.

7. Безансон, А. Искусство и христианство [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.krotov.info/libr_min/b/bezan1.html
8. Валери, П. Об искусстве [Текст]. — М. : Искусство, 1993. — 507 с.
9. Вебер, А. Кризис европейской культуры [Текст] : пер. с нем. // Избранное. — СПб. : Университетская книга, 1999. — 565 с.
10. Вельфлин, Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения [Текст]. — СПб. : Алетейя, 1997. — 318 с.
11. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве [Текст]. — СПб. : Мифрил, 1994. — 427 с.
12. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст]. — М. : Изобразительное искусство, 1985. — 253 с.
13. Виппер, Б.Р. Проблема реализма в итальянском искусстве XVII—XVIII вв. [Текст]. — М. : Искусство, 1966. — 279 с.
14. Гадамер, Г. Актуальность прекрасного [Текст] : пер. с нем. — М. : Искусство, 1991. — 366 с.
15. Гераимчук, И.М. Философия творчества [Текст] : моногр. — Киев : ЭКМО, 2006. — 120 с.
16. Дворжак, М. История искусства как история духа [Текст]. — СПб. : Академический проект, 2001. — 336 с.
17. Дианова, В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность [Текст]. — СПб. : Петрополис, 1999. — 240 с.
18. Жегин, Л.Ф. Язык живописного произведения. Условность древнего искусства [Текст]. — М. : Искусство, 1970. — 231 с.
19. Зедмайльер, Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства [Текст]. — СПб. : Аxioma, 2000. — 272 с.
20. Зубов, В.П. Труды по истории и теории архитектуры [Текст] . — М. : Искусствознание, 2000. — 528 с.
21. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст]. — СПб. : Питер, 2009. — 448 с.
22. Каган, М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств [Текст]. — Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. — 440 с.
23. Коллингвуд, Р. Дж. Принцип искусства. Теория эстетики. Теория воображения. Теория искусства [Текст]. — М. : Языки русской культуры, 1999. — 328 с.
24. Кривцун, О.А. Психология искусства [Текст]. — М. : Изд-во Лит. ин-та им. А.М. Горького, 2000. — 224 с.
25. Лихачёв, Д.С. Поэтика древнерусской литературы [Текст]. — Л. : Наука, 1967. — 372 с.
26. Любищев, А.А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры [Текст]. — СПб. : Алетейя, 2000 — 256 с.
27. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства [Текст]. — М. : Искусство, 1994. — 606 с.

28. Нибура, Р. Христос и культура [Текст] // Избранные труды. — М. : Юристъ, 1996. — 575 с
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры [Текст]. — М. : Искусство, 1991. — 588 с.
30. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада [Текст]. — М. : Искусство, 1998. — 362 с
31. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства : статьи по истории искусства [Текст]. — СПб. : Академический проект, 1999. — 394 с.
32. Панченко, А.М. Смех как зрелище [Текст] // Д.С. Лихачёв, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. Смех в Древней Руси. — Л. : Наука, 1984. — С. 72—153.
33. Пономарёв, Я. А. Психология творчества [Текст]. — М. : Наука, 1976. — 304 с.
34. Раушенбах, Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве [Текст]. — М. : Наука, 1986. — 254 с.
35. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе: Г. Белль, М. Вебер, В. Вейдле и др. [Текст] / сост. Р. А. Гальцева. — М. : Политиздат, 1991. — 365 с.
36. Самосознание культуры и искусства XX в. : Западная Европа и США [Текст] / отв. ред. и сост. Р.А. Гальцева. — М. : Университетская книга, 2000. — 637 с.
37. Терехова, Г.Л. Философия архитектуры [Текст] : учеб. пособие. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. — 104 с.
38. Тертуллиан, К.С.Ф. О зрелищах [Текст] // Избр. соч. — М. : Прогресс, 1994. — С. 277—293.
39. Тэн, И. Философия искусства [Текст] / подгот. изд., общ. ред. и послесл. А.М. Микиши ; вступит. ст. П.С. Гуревича. — М. : Республика, 1996. — 351 с.
40. Успенский, Б. Семиотика искусства [Текст]. — М. : Языки русской культуры, 1995. — 357 с.
41. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях [Текст]. — М. : Прогресс, 1993. — 321 с.
42. Фокин, А.Р. Учение преподобного Иоанна Кассиана о делании и созерцании [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.bogoslov.ru/text/1243158.html#_ftn70
43. Фрейд, З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи [Текст] : пер. с нем. — СПб. : Алетейя, 1997. — 297 с.
44. Фрейд, З. Художник и фантазирование [Текст]. — М. : Республика, 1995. — 398 с.
45. Хаардт, А. Искусство в свете будущего у Владимира Соловьёва и Фридриха Ницше [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://topos.ehu.lt/zine/2001/2_3/index.htm

46. Хогарт, У. Анализ красоты [Текст]. — Л. : Искусство, 1987. — 254 с.
47. Шпет, Г. Г. Искусство как вид знания [Текст] // Избранные труды по философии культуры. — М. : РОССПЭН, 2007. — 712 с.
48. Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике [Текст]. — СПб. : Алетейя, 2003. — 256 с.

История и теория церковного искусства

1. Буркхардт, Я. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы [Текст] : пер. с англ. — М. : Алетейя, 1999. — 213 с.
2. Буркхардт, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Опыт [Текст] : пер. с нем. — 2-е изд., испр. — М. : Интрада, 2001. — 543 с.
3. Бычков, В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы [Текст] — М. : Ладомир, 1995. — 334 с.
4. Бычков, В.В. Русская средневековая эстетика XI—XVII вв. [Текст] — 2-е изд. — М. : Мысль, 1995. — 638 с.
5. Бычков, В.В. Феномен иконы. История. Богословие. Эстетика. Искусство [Текст]. — М. : Ладомир, 2009. — 633 с.
6. Грабар, А. Император в византийском искусстве [Текст]. — М. : Ладомир, 2000. — 328 с.
7. Карпушин, И.И. Философия христианского зодчества [Текст]. — М. : Экономика и финансы, 2006. — 424 с.
8. Комеч, А.И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. [Текст]. — М. : Наука, 1987. — 318 с.
9. Лазарев, В.Н. История византийской живописи [Электронный ресурс]. — М. : Искусство, 1986. — Режим доступа : http://www.iconart.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29
10. Лазарев, В.Н. Русская живопись от истоков до начала XVI в. [Электронный ресурс]. — М., 1983. — Режим доступа : http://www.iconart.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=7
11. Мартынов, В.И. История богослужебного пения [Текст] : учеб. пособие. — М. : РИО Федеральных архивов : Русские огни, 1994. — 240 с.
12. Покровский, Н.В. Очерки памятников христианского искусства [Текст]. — СПб. : Лига Плюс, 1999. — 411 с.
13. Флоренский, П.А. Иконостас [Текст] // Соч. : в 4 т. — Т. 2. — М. : Мысль, 1999. — С. 419—527.
14. Флоренский, П.А. Обратная перспектива [Текст] // Соч. : в 4 т. — Т. 3 (1). — М. : Мысль, 1999. — С. 46—98.
15. Черный, В.Д. Искусство средневековой Руси [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. — М. : Владос, 1997. — 430 с.

Интернет-ресурсы

1. www.byzantium.ru/ («Византия», сайт о Византийской империи).

2. pstgu.ru/scientific/periodicals/christian_art/ (Искусство христианского мира: ежегодный сб. науч. ст. (выпускается с 1996 г.) на официальном сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

3. www.rusarch.ru («РусАрх» — электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры; учредитель и хранитель библиотеки — доктор архитектуры, профессор С.В. Заграевский).

4. www.icon-art.info/ («Христианство в искусстве», некоммерческий частный проект).

Учебное издание

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ
ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Программа дисциплины
и учебно-методические рекомендации

Составитель
Добросельский Александр Анатольевич

Редактор *Ю.А. Самойлова*
Технический редактор *Ж.С. Герасёва, М.В. Твердоступ*

Подписано в печать 23.11.2011. Поз. № 053. Бумага офсетная. Формат 60x84¹/₁₆.
Гарнитура Times New Roman. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 2,3. Тираж 100 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46

Редакционно-издательский центр РГУ имени С.А. Есенина
390023, г. Рязань, ул. Урицкого, 22