

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования**

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет гуманитарных наук

МИНОР «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

(RELIGIOUS STUDIES, BA program, minor)

2-й год (3-й курс обучения в ВШЭ)

А) Визуальная культура Средневековья = Visual Culture of the Middle Ages (3 з.е.). Преподаватели: А.Ю. Виноградов, О.С. Воскобойников

Задачи программы:

А). Познакомить студентов с состоянием знаний о функциях и «удельном весе» религиозных факторов в социальной и культурной эволюции европейских (главным образом) и не-европейских обществ (от древности и Средних веков до современности).

В). Помочь студентам осмыслить и анализировать роль специфических конфессиональных различий внутри христианства (католические, византийско-православные, протестантские конфессиональные традиции), а также и различий между христианскими и не-христианскими традициями - в том, как именно религия сказывалась и сказывается на эволюции европейских и неевропейских обществ.

C). Помочь студентам разобраться с проблематикой процессов секуляризации, де-секуляризации и пост-секулярных культур в современном мире.

D). Научить студентов анализировать проблематику связи исторических особенностей развития России и других стран с особенностями религиозных традиций, присутствовавших и присутствующих на её (их) территории.

Особенности курсов:

- a) все наши курсы задуманы как *междисциплинарные*;
- b) все наши курсы задуманы как *компаративистские*;
- c) все наши курсы задуманы как поисково-аналитические, то есть они предлагают не сумму «канонизированных» знаний, а, отталкиваясь от того, что уже понято (или признается понятым), предлагают ряд подходов, которые не содержат готовых решений и призваны выявить и объяснить то, что ещё не изучено или не осмыслено должным образом;
- d) все наши курсы стремятся рассмотреть все поставленные вопросы с точки зрения «структур большой длительности» (знаменитое выражение Ф. Броделя);
- e) наконец, все наши курсы имеют целью познакомить студентов с некоторыми прикладными аспектами методологии гуманитарных и социальных исследований – применительно к сравнительной истории европейских и мировых религиозных традиций и их политической, социальной и культурной функции в эволюции европейских и неевропейских обществ.

Как и все другие курсы ВШЭ, наши курсы будут чередовать лекции и семинары, а это значит, что студенты должны будут еженедельно прочитывать рекомендованные к очередному занятию тексты первоисточников, статьи, главы из монографий и подготавливать ответы на поставленные заранее вопросы. Это предполагает, что объем самостоятельного чтения в каждом курсе умеренно велик. Значительная часть обязательного и рекомендуемого чтения будет доступна в формате pdf или в сети.

Невозможно поставить целью дать систематическое освещение поставленных в курсах проблем, и поэтому многие темы рассматриваются лишь в нескольких избранных измерениях, на основе ряда релевантных примеров и *case studies*.

Наш подход к истории религиозных традиций – принципиально **внеконфессиональный и внеаксиологический**, то есть религиозные традиции понимаются как культурные конструкты в ряду многих других. Европа понимается как географическое пространство от Урала до Атлантики. Под Средними веками понимается период до открытия Америки Колумбом; под Новым временем – XVI - XX вв.

«Визуальная культура Средневековья»

Второй год обучения. 40 академических часов

Преподаватели:

доц. ШИН А.Ю. Виноградов,

проф. ШИН О.С. Воскобойников,

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами истории искусства и визуальной культуры христианского 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. Заключительная часть курса выходит за пределы христианского мира, чтобы показать его контакты с другими позднеантичными и средневековыми цивилизациями — исламской и буддистско-индустриальной. Изучение кросс-культурных ситуаций и моментов использования схожих визуальных стратегий в рамках разных конфессиональных парадигм даст возможность студентам оценить сложность соотношения визуального и верbalного.

Лекции основаны на визуальном материале, собранном преподавателями за двадцать лет. В нем – как общепризнанные шедевры, так и редкие, малоизученные памятники. Как на лекциях, так 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. Наконец, важная задача курса состоит в том, чтобы познакомить слушателей с новейшими тенденциями и методологическими разработками в истории средневековой визуальной культуры.

На семинарах знания студентов периодически проверяются с помощью контрольных работ (тестов) на угадывание памятников. Студенты выступают с краткими сообщениями по конкретным сюжетам и обсуждают научную литературу на русском, английском и, при желании, других европейских языках. Экзамен представляет собой письменный тест по изученным памятникам: студент должен показать знание их основных характеристик в контексте истории искусства и религии.

Порядок формирования оценок по дисциплине.

При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Оценки за аудиторную и контрольные работы не округляются. 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 (Оауд) и 4 контрольные работы (Ок/р) по формуле:

$$\text{Он} = 20\% \text{ Оауд} + 4 \times 20\% \text{ Ок/р}$$

Итоговая оценка выводится из накопленной (Он) и экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле:

$$\text{Оитоговая} = 70\% \text{ Он} + 30\% \text{ Оэкз}$$

В итоговую ведомость ставится итоговая оценка.

Раздел I.

Основные проблемы искусства византийского мира

Андрей Юрьевич Виноградов

Лекция 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).

Литература:

Gрабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000.

Dinkler E. Der Einzug in Jerusalem. Ikonographische Untersuchungen im Anschluß an ein bisher unbekanntes Sarkophagfragment. Opladen, 1970.

Mathews Th. F. The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art. Princeton, N.J., 1993.

Лекция 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).

Литература:

Mainstone R. J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great Church.
New York, 1988.

Прокопий Кесарийский. Война с готами. О Постройках / Пер. С. П. Кондратьева. М., 1996.

Византийские экфрасисы Св. Софии Константинопольской / Пер. А. Ю. Виноградова и А. В. Захаровой. Машинопись. М., 2017.

Лекция 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.

Литература:

Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784–847). М., 1997.

Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680–850, A History. Cambridge, 2011.

Жития византийских святых эпохи иконоборчества. Том 1. / Под общ. ред. Т. А. Сениной. Санкт-Петербург, 2015.

Лекция 4. Проблема перехода от базилики к купольному храму

Типология византийских базилик и их судьба после «темных веков». Первые христианские купольные храмы: мартиирии, баптистерии, 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.

Литература:

Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1965.

Mango C. Byzantine Architecture. Milano, 1974.

Якобсон А. Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX-XV вв. Л., 1987.

Комеч А. И. Византийская архитектура VII–XII вв. // *Он же.* Древнерусское зодчество конца X — начала XII вв. М., 1987. С. 9–133.

Оустерхайт Р. Византийские строители. Киев., М., 2005.

Лекция 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 послеарабский период и формирование «национальных « стилей

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

Литература:

Якобсон А. Л. Очерк истории зодчества Армении V–XVII веков. М., Л., 1950.

Velmans T., Alpago Novello A. L'Arte della Georgia. Milano, 1996.

Виноградов А. Ю. Христианское зодчество после арабов: в поисках новой идентичности. Абхазское царство, Тао-Кларджетия, Картли и Кахетия // Polystoria: Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе. М., 2017. С. 111–173.

Раздел II.

Проблемы визуальной культуры западного Средневековья

Олег Сергеевич Воскобойников

Лекция 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 медиевистика. «Визуальный поворот» в гуманитарном знании и медиевистика: история ментальностей, «представлений», историческая антропология, визуальная антропология. Проблема Восток–Запад.

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

Литература:

Баше Ж. Средневековые изображения и социальная история: новые возможности иконографии // Одиссей. 2005. С. 152–190.

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–1300 гг. М., 2014. С. 396–449.

Pecht P. Предмет истории искусства // *Его же.* Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV вв. М., 2014. С. 313–334.

Шмитт Ж.-Кл. Историк и изображения // Одиссей. Человек в истории. 2002. С. 9–29.

Он же. Культура *imago* // Анналы на рубеже веков. Антология / Отв. ред. А.Я. Гуревич. М., 2002. С. 79–104.

Лекция 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.

Воскобойников О.С. Снова о теле короля. Некоторые особенности поэтики оттоновской книжной миниатюры // Одиссей. Человек в истории. 2013. С. 184–198.

Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 2014. С. 135–153.

Лекция 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», «Астрамагия» 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.

Литература:

Варбург А. Великое переселение образов. М., 2008. С. 191–226.

Воскобойников О.С. О языке средневековой астрологии // Одиссей. 2007. С. 82–110.

Он же. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II. М., 2008. С. 253–303.

Panofsky E., Saxl F. Classical Mythology in Medieval Art // Metropolitan Museum Studies. Vol. IV. 1933. P. 228–280.

Lippincott Kr. Between Text and Image: Incident and Accident in the History of Astronomical and Astrological Illustration // L'art de la Renaissance entre science et magie / Dir. Ph. Morel. P., 2006. P. 3–34.

Лекция 9. Нarrатив 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 монументальной живописи и пластике, в витраже и в книжной миниатюре. Популярность древ, схем, диаграмм и лествиц 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.: «Реймсский миссал» из РНБ с миниатюрами «Кредо Жуанвиля» и «Сад наслаждений» из Французской национальной библиотеки (BnF fr. 7220).

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

Литература:

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–1300 гг. М., 2014. С. 261–277.

Он же. Формы комментария во французской вероучительной литературе конца XIII века // Arbor mundi. Мировое древо. Вып. 14. 2007. С. 103–149.

Kumler A. Translating Truth. Ambitious Images and Religious Knowledge in Late Medieval France and England. New Haven, L., 2013.

Лекция 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. Зедмайр, 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.

Литература:

Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада. 300–1300 гг. М., 2014. С. 464–482.

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004. С. 213–325.

Rexht P. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV вв. М., 2014 (распределяется между студентами по главам).