

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.

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

Д). 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:

а) все наши курсы задуманы как *междисциплинарные*;

б) все наши курсы задуманы как *компаративистские*;

с) 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;

д) все наши курсы стремятся рассмотреть все поставленные вопросы с точки зрения «структур большой длительности» (знаменитое выражение Ф. Броделя);

е) 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-индуистской. Изучение кросс-культурных ситуаций и моментов использования схожих визуальных стратегий в рамках разных конфессиональных парадигм даст возможность студентам оценить сложность соотношения визуального и вербального.

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:

$$O_n = 20\% O_{\text{ауд}} + 4 \times 20\% O_{\text{к/р}}$$

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

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

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:

Грабар 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: мартирии, 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.

Оустерхаут 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:

Баши 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.

Рехт Р. 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», «Астромагия» Альфонса Мудрого, фрески Палаццо делла Раджоне в Падуе и Палаццо Скифаноя в Ферраре.

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

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. 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 монументальной 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 (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. 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.

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.

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