

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ И СЮЖЕТЫ В ИСКУССТВЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.03 «История искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Теории и практики современного искусства»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Мифологические и библейские темы и сюжеты в искусстве
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 4 от «20» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины – является ознакомление студентов с широким кругом мифологических образов и сюжетов Древнего Египта, Древней Греции и Рима и Библии и их отображением в искусстве в разные периоды, а также с их текстовыми источниками.

Задача дисциплины:

- научиться узнавать наиболее популярные и часто повторяющиеся мифологические сюжеты как в искусстве Древнего мира, так и Нового времени;
- научиться узнавать главнейшие библейские сюжеты в искусстве Средних веков, Ренессанса, Нового и Новейшего времени, познакомить с основными иконографическими типами изображений Христа, Богородицы, атрибутами святых;
- научиться анализировать визуальный образ на разных уровнях (по методу Панофского), применяя на элементарном уровне приемы иконографического и иконологического анализа.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	<i>Знать:</i> - методы научного анализа мифологических и библейских сюжетов в произведениях искусства; <i>Уметь:</i> - проводить научный анализ произведений искусства;
ПК- 2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> основные позиции классической и постклассической эстетической теории. <i>Уметь:</i> определять и проследить взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох. <i>Владеть:</i> методами основных теорий современного искусства.
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основесовременных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> историю формирования художественных течений. <i>Уметь:</i> осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик. <i>Владеть:</i> навыками критического анализа теорий современного искусства.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Мифологические и библейские темы и сюжеты в искусстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Описание и анализ памятников искусства», «Анализ памятников объемно-пространственного искусства», «Методика написания научного текста».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Искусство западной Европы в Средние века», «Христианская иконография», «Искусство эпохи Ренессанса», «Атрибуция памятников древнего и средневекового времени».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	20
2	Семинары	28
Всего:		48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	8
2	Семинары	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 87 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Визуальный образ и этапы его осмысления.	Визуальный образ и этапы его осмысления. Иконография и иконология в истории искусства, их возможности и границы. Визуализация мифа как средство раскрыть сущность явления, которое персонифицировано в образе. Функции атрибутов мифологического персонажа в искусстве. Мифологический образ и аллегория. Античная традиция иносказательного толкования текста. Осмысление образов и их иконографии в экфрасисах и мифографических сочинениях античности. Развитие образа в искусстве от мифологического персонажа к символическому и аллегорическому изображению.
2.	Египетская мифология.	Основные центры. Иконография и атрибуты богов – Ра, Птах, Шу, Нут, Тефнут, Сохмет, фиванская триада, Атон. Осирический миф и его воплощение – Осирис, Исида, Нефтида, Сет, Гор. Книги мертвых. Основные типы изображения человеческой фигуры. Основные понятия об иератизме.
3.	Греческая мифология	Образная специфика античной мифологии и ее значение для европейской художественной культуры. Доолимпийские боги – Уран и Гея, Кронос и Рея. Гелиос. Гиганты. Титаны. История войн с титанами. Прометей. Олимпийцы. Связь греческих и римских богов. Зевс и Юпитер. Связь образа Зевса с позднейшими изображениями Христа. Жанр «поэзий» и история возлюбленных Зевса. Афина и Минерва. Афродита и Венера, Эрот-Амур. Дионис-Вакх, его почитание в Греции и Риме, его спутники и атрибуты дионисийских сцен в античном искусстве и искусстве Нового времени. Аполлон и музы. Деметра и Кора-Персефона. Артемида-Диана. Геката. Пан. Сатиры, силены, кентавры. История кентавромахий. Кентавр Хирон – воспитатель героев. Нимфы и их разновидности. Мойры, горгоны, эринии. Герои. Их атрибуты и изображения в древнегреческом искусстве, искусстве Средних веков и Нового времени. Геракл, история его рождения и подвигов. Тесей и Минотавр, история Дедала и Икара. Персей и история Медузы. Ясон и поход аргonautов за золотым руном. Орфей.
4.	Эпос греческий и римский.	Илиада и Одиссея в древнегреческой вазописи, позднеантичных рукописях и искусстве Нового времени. Продолжение истории троянской войны в римском эпосе – Энеида и ее отражение в искусстве. Сюжеты древнегреческой драмы, связь некоторых из них с гомеровским эпосом. Жертвоприношение Ифигении. История убийства Агамемнона и мести Ореста. История Эдипа. Сфинкс. Рождение и воспитание Рема и Ромула. История основания Рима. Похищение сабинянок. Марк Курций, бросающийся в

		бездну. Великодушие Сципиона. Основные иконографические типы изображений римского императора. Их связь с искусством Средних веков.
5.	Иконография как метод исследования религиозного искусства, роль и функции образа в христианском искусстве.	<p>1. Иконография как метод исследования религиозного искусства, базовые труды и справочники. Расширение понятия "иконография" в современном искусствознании. Структура исследований и подходы к решению иконографических задач.</p> <p>2. Языческие мотивы в христианском искусстве. Античные мотивы в религиозных сюжетах. Проблема образа в христианском искусстве и ее решение. Первые образы христианского Бога: от знака к композициям апсид христианских церквей. Догматика, библейская типология и задачи первых храмовых программ. Нарративные и теофанические типы изображений. Роль триумфального римского императорского искусства в репрезентации христианских сюжетов (величия и власти небесного императора, связь с военными и спортивными сценами в римском искусстве.)</p> <p>3. Роль восточных образцов, манускриптов, литургической драмы, паломнических движений, культа святых, влияние Византии и "средневековые ренессансы" на становление и развитие христианской иконографии.</p> <p>4. Функции образа в романском искусстве. Синтетические программы романики и создание программ готических. Интерпретация текстов Священного писания и структура смыслов визуального образа. Готические программы, начало десакрализации образа в готическом искусстве. Усиление роли заказчика, расширение возможностей художника, усиление роли светских элементов (буквальных и символических) в религиозных композициях эпохи Ренессанса. Реформация и Контрреформация. Тридентский собор и трансформация характера христианского искусства.</p>
6.	Евангельский цикл, первые изображения Христа и Богородицы	<p>Первые изображения Христа и Богородицы. Сложение в раннехристианский период, основные типы, связь с античными образами божеств и римского императора. Космократор, Эммануил, Средовек, Нерукотворный образ и др. Множественность вариантов изображения Христа в развитом Средневековье и их выживание в искусстве Нового времени. Тема Троицы в искусстве. Протоэвангелие Иакова, Евангелие ПсевдоМатвея как апокрифические источники истории о рождении и детстве Марии и Христа, их отражение в искусстве. Апокриф Иоанна об Успении Марии, его отражение в искусстве разных эпох.</p> <p>Основные сведения по иконографии каждого из евангельских сюжетов в искусстве Западного и Восточного Средневековья. Темы Благовещения, Рождества, Поклонения волхвов, Чудеса Христа, Страстной цикл. Деяния апостолов. Апокалипсис в искусстве – последовательность событий, циклы и репрезентативные изображения. Влияние богословия на формирование</p>

		иконографии.
7.	<i>Ветхозаветный цикл</i>	Последовательность книг. Книги и сюжеты, наиболее востребованные в истории искусства. Цикл Сотворения мира, его варианты. Раннехристианские традиции, их развитие и продолжение в искусстве Средневековья и связь с циклами Возрождения (Микеланджело). История Адама и Евы, Каина и Авеля. Авраам. Иаков. История Иосифа и ее связь с историей Христа. Моисей и история исхода. Давид как псалмопевец, царь, пророк и предок Христа по плоти. Псалтирь и способы ее иллюстрирования. Соломон, история строительства Храма и его изображения. Пророки (в т.ч. Иезекииль, Даниил, Иона). Юдифь. Эсфирь. Иов. Тема прообразования и согласования Заветов в искусстве Средних веков. Клостернойбургский алтарь как идеальный пример согласования Заветов.
8.	<i>Святые в искусстве</i>	Святые Восточной и Западной церкви. Типы святости – исповедники, мученики, епископы, отцы Церкви и др. Агиографические циклы, логика их формирования.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре (раздел 1-4)	5 баллов	10 баллов
- доклад -презентация	40 баллов	40 баллов
- участие в дискуссии на семинаре (раздел 5-8)	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	Хорошо	C
56 – 67		D
		зачтено

50 – 55	Удовлетворительно		E
20 – 49	Неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов по дисциплине:

1. Иконография богов в искусстве Древнего Египта.
2. Сюжеты гигантомахии и борьбы с хтоническими существами в изобразительном искусстве.
3. Мифы о Зевсе в изобразительном искусстве Античности и позднейшего времени. Рождение и воспитание Зевса. Иконография Зевса Олимпийского.
4. Образ богини Афины в произведениях искусства.
5. Аполлон и Музы в произведениях искусства.
6. Афродита-Венера и Эрот: античная иконография и интерпретация образов в эпоху Ренессанса и Нового времени.
7. Мифы о Деметре и Коре в произведениях искусства древности, европейского Ренессанса и Нового времени.
8. Дионис и тема «Вакханалий» в искусстве.
9. Мифы о Геракле в изобразительном искусстве. Иконография и основные сюжеты.
10. Сюжеты «Победа Персея над Медузой Горгоной», «Персей и Андромеда» в изобразительном искусстве.
11. Мифы о Тезее в изобразительном искусстве.
12. Образ Одиссея в гомеровском эпосе и мотивы странствий героя в изобразительном искусстве.
13. Орфей в изобразительном искусстве Античности, Ренессанса и Нового времени. Иконография и основные сюжеты.
14. Образ Париса и сюжет «Суд Париса» в искусстве.
15. Мотивы превращений в сюжетах о любви Зевса и их интерпретация в

- изобразительном искусстве.
16. Сюжет «Дафна и Аполлон» в изобразительном искусстве.
 17. Сюжет «Артемиды и Актеона» в изобразительном искусстве.
 18. Миф о Нарциссе в изобразительном искусстве.
 19. Античные мотивы в христианском искусстве.
 20. Тема Благовещения в искусстве Ренессанса.
 21. Сюжет «Пир в Кане Галилейской», раннехристианские иконографические типы и их развитие
 22. Образ Богоматери с младенцем в западноевропейском искусстве. От первых изображений к алтарным композициям и ренессансной картине.
 23. «Жена, облеченная в солнце» в средневековых рукописях, трансформация образа.
 24. Анжерский апоклипсис
 25. Тема Крещения
 26. Цикл Иоанна Крестителя в западноевропейском средневековом искусстве
 27. История Адама и Евы, иконографическая структура сюжета, развитие тем, особая значимость темы Грехопадения в религиозном искусстве.
 28. Образ Моисея в христианской иконографии
 29. Тема Древа Иессева, ее истоки, варианты и распространение.
 30. Моисей, Ной и тема Крещения в христианском искусстве
 31. «Страшный суд» в романской иконографии
 32. Св. Бенедикт Нурсийский - основатель ордена бенедиктинцев и его образ в западноевропейском искусстве.
 33. Циклы св. Бенедикта в христианском искусстве
 34. Образ св. Августина в христианском искусстве
 35. Образ св. Антония Великого в христианском искусстве
 36. Образ Григория Великого в западноевропейском средневековом искусстве
 37. Пир Ирода и Танец Саломеи. Особенности иконографии.
 38. Образ Саломеи в западноевропейском искусстве

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники (мифологические сюжеты):

Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Наука, 1993.

Античная драма. М., 2005.

Античные поэты об искусстве. СПб., 1996.

Вергилий Публий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. (любое издание).

Гигин. Мифы. СПб.: Алетейя, 2000.

Гомер. Илиада. Одиссея. Любое издание.

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Санкт-Петербург: Алетейя, 2017.

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. СПб.: Алетейя, 1997.

Овидий Публий Назон. Собрание сочинений в 2-х тт. Т.2, Спб, 1994.

Павсаний. Описание Эллады. Т. 1-2, М., 2002.

Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи. ИЗОГИЗ, 1936.

Эллинские поэты VII – III века до н. э.: Эпос, элегия, ямбы, мелика. М.: Ладомир, 1999.

Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеевко. Вступит. статья А. А. Столярова. — М.: «Ренессанс», СП ИВО — Сид, 1991. — 488 с.

Источники (библейские сюжеты):

Блаженный Августин. Творения. В 4-х т. / Сост. и под-готовка текста С. И. Еремеев. – СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-пресс, 1998.

Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические) / Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2002. – 1233 с.

Евсевий Кесарийский Церковная история / Евсевий Памфил. - М. : Спасо-Преображ. Валаам. монастырь, 1993.

Евангелие Псевдо - Матфея // Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. М., "Когелет", 1999, (Электронный ресурс : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Sven_index.php)

Святитель Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Житие преподобного Бенедикта - М. : Сибирская Благовонница, 2012 год (Электронный ресурс : <https://lib.pravmir.ru/library/book/2310>)

The Golden Legend. Compiled by Jacobus de Voragine. Trans. William Caxton. Ed. F. S. Ellis. London: Temple Classics, 1900. Reproduced in Medieval Sourcebook, Fordham University: (Электронный ресурс : URL: <http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend>)

Литература

Ковалева И. И. К вопросу о парных персонификациях в греческой мифологии // Вестник древней истории. - 2007. - N 1. - С. 118-129.

Режим доступа: <http://vdi.igh.ru/issues/52/articles/787?locale=ru>

Лопес Монтеагудо Г. Испано-римские мозаики на мифологические сюжеты в контексте средиземноморской культуры эпохи античности // Вестник древней истории 1 (252), 2005. С. 74–102. Режим доступа в эл. версии: <http://vdi.igh.ru/issues/60/articles/956?locale=ru>

The Inquiring Eye: Classical Mythology in European Art. National Gallery of Washington, 1996. Режим доступа: <https://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/Education/learning-resources/teaching-packets/pdfs/Classical-Mythology-tp.pdf>

Кондаков Н.П. Иконография Богоматери, т.1, Спб., 1914. (Электронный ресурс: URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33)

Хрипкова Е.А. «Saphirorum materia», типологические витражи аббата Сугерия и его труд «De Administratione» // Артикульт. 2013. 10(2). С. 75-90. - <http://articult.rsuh.ru/articult-10-2-2013/e-a-khripkova-saphirorum-materia-typological-stained-abbot-suger-and-his-work-de-administratione.php>

Справочная литература:

Мифология. Энциклопедический словарь. М., 1998.

Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-х тт., М., 1998.

Словарь античности. Сост. Й. Ирмшер, Р. Йоне. М., 1992.

Словарь художественных терминов: URL: <http://www.rah.ru/science/glossary/index.php>

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993-1995.г.

Православная энциклопедия: URL: // <http://www.pravenc.ru/>

Католическая энциклопедия: URL: // <https://www.catholic.org/encyclopedia/>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Часть 1. Мифологические сюжеты

Тема 1. Главные божества греческого пантеона и их изображения в искусстве Античности, Возрождения и Нового времени.

1. Мифы о Зевсе в изобразительном искусстве Античности и позднейшего времени. Рождение и воспитание Зевса;
2. Образ богини Афины в произведениях искусства;
3. Аполлон и Музы в произведениях искусства;
4. Афродита-Венера и Эрот: античная иконография и интерпретация образов в эпоху Ренессанса и Нового времени;
5. Мифы о Деметре и Коре в произведениях искусства древности, европейского Ренессанса и Нового времени;
6. Дионис и тема «Вакханалий» в искусстве;

Литература:

Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Наука, 1993. Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. СПб.: Алетейя, 1997.

Гомбрих Э. Мифологии Боттичелли: Исследования неоплатонического символизма // Искусствознание. - 2002. - N2. С. 155-222.

Кереньи К. Дионис: прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007.

Кереньи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери. "Рефл-бук", 2000.

Козлова С.И. Античная мифология во флорентийской живописи Кватроченто // О классике и классическом. Сборник статей. М.: Памятники исторической мысли, 2015. С.36-70.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Боги и герои Древней Греции. М., 2002.

Пивень М.Г. Античные образы в декоративной живописи кватроченто. Герои, триумфы, любовь и метаморфозы. М.: БуксМАрт, 2017.

Тучков И.М. "Подвиги Геракла" на вилле Фарнезе в Капрарола // Миф в культуре Возрождения. М., 2003. С. 164-178.

Тема 2. Мифологический путь героя и его отражение в изобразительном искусстве.

1. Мифы о Геракле в изобразительном искусстве. Иконография и основные сюжеты;
2. Сюжеты «Победа Персея над Медузой Горгоной», «Персей и Андромеда» в изобразительном искусстве;
3. Мифы о Тезее в изобразительном искусстве.
4. Образ Одиссея в гомеровском эпосе и мотивы странствий героя в изобразительном

искусстве;

5. Орфей в изобразительном искусстве Античности, Ренессанса и Нового времени. Иконография и основные сюжеты;
6. Образ Париса и сюжет «Суд Париса» в искусстве.

Литература:

Аполлодор. Мифологическая библиотека. М.: Наука, 1993.

Античная драма. М., 2005.

Гомер. Илиада. Одиссея. Любое издание.

Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи.

Ваганова Е.О., Мавлеев Е.В. Древнегреческая мифология и испанская живопись эпохи Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С.262-272.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Боги и герои Древней Греции. М., 2002.

Козлова С.И. Античная мифология во флорентийской живописи Кватроченто // О классике и классическом. Сборник статей. М.: Памятники исторической мысли, 2015. С.36-70.

Миф в культуре Возрождения. М., 2003.

Пивень М.Г. Античные образы в декоративной живописи кватроченто. Герои, триумфы, любовь и метаморфозы. М.: БуксМАрт, 2017.

Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 2002.

Тема 3. Античные мифы о метаморфозах, их литературная интерпретация и трактовка в изобразительном искусстве.

1. Мотивы превращений Зевса в изобразительном искусстве;
2. Образ Дафны в изобразительном искусстве;
3. Сюжет «Артемиды и Актеон» в изобразительном искусстве;
4. Миф о Нарциссе в изобразительном искусстве.

Литература:

Овидий Публий Назон. Метаморфозы. Любое издание.

Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи. Любое издание.

Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях западноевропейской живописи и скульптуры. М., 1994.

Пивень М.Г. Античные образы в декоративной живописи кватроченто. Герои, триумфы, любовь и метаморфозы. М.: БуксМАрт, 2017. Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 2002.

Часть 2. Библейские сюжеты

Тема 1. Роль и функции образа в христианском искусстве.

1. Языческие мотивы в христианском искусстве. Первые образы христианского Бога: от знака к композициям апсид христианских церквей
2. Роль триумфального римского императорского искусства в репрезентации христианских сюжетов
3. Роль восточных образцов, манускриптов, литургической драмы, паломнических движений, культа святых, влияние Византии и "средневековые ренессансы" на становление и развитие христианской иконографии.
4. Функции образа в романском искусстве. Синтетические программы романики и создание программ готических.
5. Готические программы, начало десакрализации образа в готическом искусстве. Усиление роли заказчика, усиление роли светских элементов (буквальных и символических) в религиозных композициях эпохи Ренессанса.

Источники

Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические).

(Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета), Москва, 2002.

Блаженный Августин. Творения. Т. 1-4. СПб., Киев, 1998

Евангелие Псевдо - Матфея // Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых. М., "Когелет", 1999, (Электронный

ресурс : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Sven_index.php)

Литература

Грабар А. Император в византийском искусстве, Москва, 2000.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панофский. – СПб.: Академический проект, 1999. – 400 с.

Подосинов А. В. Символы четырех евангелистов. Их происхождение и значение / А. В. Подосинов. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 176 с.

Покровский, Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. Москва, 2001.

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. – М., 2008.

Хрипкова Е.А. Базилика Сен-Дени аббата Сугерия.- М. ДПК-Пресс, 2013.

Хрипкова Е.А. «Синтетические композиции в романском искусстве и первая готическая программа аббата Сугерия» // Вестник РГГУ, Серия «Философия. Социология. Искусствоведение», 2015, N 2, с.128-139.

Хрипкова Е.А. Литургический аспект композиции "Господь во славе" или "Majestas Domini" в монументальных иконографических программах романской эпохи / Е. А. Хрипкова // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". - 2015. - № 1. - С. 95-107. - Библиогр.: с. 106-107.

Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. М., 1993-1995.г.

Словарь художественных терминов: <http://www.rah.ru/science/glossary/index.php>

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

Тема 2. Сюжеты евангельского цикла: формирование и развитие раннехристианских схем.

1. Тема Благовещения в раннехристианском и средневековом искусстве.
2. Тема Благовещения с искусстве Ренессанса.
3. Типы представления Рождества Христова и различных видов Поклонения (Поклонения животных, волхвов, пастухов) в раннехристианских памятниках. Связь адорационных типов с Евангелием ПсевдоМатфея. Тема Рождества в искусстве Ренессанса.
4. Сюжет «Пир в Кане Галилейской», раннехристианские иконографические типы и их развитие.
5. Апокалипсис в христианском искусстве.

Источники:

Библия 2002 – Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические) / Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2002. – 1233 с.

Литература

Покровский, Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. Москва, 2001.

Кондаков Н.П. Иконография Богоматери, т.1, Спб., 1914. (Электронный ресурс: URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=33)

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

Тема 3. Ветхозаветный цикл: истоки и развитие иконографии ветхозаветных сюжетов в христианском искусстве, их типологические параллели в Новом Завете.

1. История Адама и Евы, иконографическая структура сюжета, развитие тем, особая значимость темы Грехопадения в религиозном искусстве.
2. Образ Моисея в христианской иконографии.
3. Тема Древа Иессева, ее истоки, варианты и распространение.
4. Моисей, Ной и тема Крещения в христианском искусстве.

Источники:

Библия 2002 – Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические) / Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим

текстом Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2002. – 1233 с.

Литература:

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996

Эмблемы и символы. М.: ИНТРАДА, 2000.

Тема 4. Иконография Святых в христианском искусстве.

1. Образ св. Бенедикта Нурсийского в христианском искусстве.
2. Образ св. Антония Великого в западноевропейском средневековом искусстве.
3. Образ св. Августина в христианском искусстве.
4. Святитель Григорий Великий (Двоеслов).

Источники:

Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. Вступит. статья А. А. Столярова. — М.: «Ренессанс», СП ИВО — Сид, 1991. — 488 с.

Блаженный Августин. Творения. В 4-х т. / Сост. и под-готовка текста С. И. Еремеев. – СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-пресс, 1998.

Библия 2002 – Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета (канонические) / Синодальный перевод 1876 г. сверен с еврейским текстом Ветхого Завета и греческим текстом Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2002. – 1233 с.

Святитель Григорий Двоеслов. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. Житие преподобного Бенедикта - М. :Сибирская Благовонница, 2012 год (Электронный ресурс : <https://lib.pravmir.ru/library/book/2310>)

The Golden Legend. Compiled by Jacobus de Voragine. Trans. William Caxton. Ed. F. S. Ellis. London: Temple Classics, 1900. Reproduced in Medieval Sourcebook, Fordham University: (Электронный ресурс : URL: <http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend>)

Литература:

Марру А.-И. Святой Августин и августинианство / А.-И. Марру. – Долгопрудный: Вестком, 1999. – 207 с.

Православная энциклопедия: (Электронный ресурс: URL: <http://www.pravenc.ru/text/62610.html>)

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.

В процессе освоения курса «Мифологические и библейские темы и сюжеты в искусстве» студенту рекомендуется уделять внимание не только визуальному запоминанию памятников на аудиторных занятиях, но регулярно пользоваться информационными образовательными технологиями для углубления и пополнения своих знаний, сбора необходимой информации для написания рефератов и подготовки докладов.

При подготовке рефератов студенту следует придерживаться требований к оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом (структура работы, содержание и оформление библиографии в обязательном порядке должны быть обговорены с преподавателем). При работе с литературой и оформлении результатов библиографического поиска (оформление ссылок и заключительной библиографии), студенту необходимо стараться придерживаться «Правил оформления письменных работ студентов» принятых в РГГУ.

В процессе самостоятельной проработки материала студентам рекомендуется использовать междисциплинарный подход, позволяющий увидеть художественный феномен в широком и многоплановом контексте – социально-политическом, культурном, богословском и историческом.

При подготовке докладов-презентаций, рефератов и подготовке к семинарским занятиям, рекомендуется подробно изучить рекомендуемую литературу, указанную в соответствующих изучаемым темам разделах плана семинарских занятий. Темы для рефератов и докладов могут быть откорректированы индивидуально, при этом одной из важнейших задач обучающегося является самостоятельный библиографический поиск и анализ литературы по теме. Также обязательным условием подготовки к семинарским занятиям является знакомство и освоение указанных электронных ресурсов, связанных с использованием глобальной сети интернет на иностранных языках.

При подготовке докладов, необходимо учитывать различия культурных традиций и

исторических условий рассматриваемых европейских регионов, учитывать предыдущую традицию развития сюжета, его богословскую основу и интерпретации. Особое внимание следует уделять появлению дополнительных иконографических мотивов и их связи с появлением и распространением новых текстов: литературных произведений, богословских сочинений, литургической драмы и др.

При иконографическом и иконологическом анализе конкретного произведения одного автора следует внимательно изучить доступную информацию о его биографии, творчестве, возможных влияниях других мастеров, составить представление об историческом, богословском и культурном аспектах жизни общества, к которому принадлежал художник в период создания произведения.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Мифологические и библейские темы и сюжеты в искусстве» реализуется кафедрой теории и истории искусства на факультете истории искусства.

Цель дисциплины – является ознакомление студентов с широким кругом мифологических сюжетов Древней Греции и Рима и Библии и их отображением в искусстве в разные периоды, а также с их текстовыми источниками.

Задача дисциплины:

- научить студентов узнавать наиболее популярные и часто повторяющиеся мифологические сюжеты как в искусстве Древнего мира, так и Нового времени;
- научить узнавать главнейшие библейские сюжеты в искусстве Средних веков, Ренессанса, Нового и Новейшего времени, познакомить с основными иконографическими типами изображений Христа, Богородицы, атрибутами святых;
- научить анализировать визуальный образ на разных уровнях (по методу Панофского), применяя на элементарном уровне приемы иконографического и иконологического анализа.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства;

ПК-1.1 способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства.

ПК-2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники мифологических и библейских сюжетов (включая древнегреческий и древнеримский эпос, поэзию, библейские канонические и апокрифические тексты);
- основной набор сюжетов в искусстве разных эпох (включая Новое время);
- особенности интерпретации сюжетов в разное время и в разных регионах;
- основные термины, применяемые при изучении и анализе рассматриваемого материала и базовую литературу;
- основные исторические даты и события, контекстуально связанные с изучаемыми памятниками и процессами;

- исторический контекст возникновения мифологических и библейских сюжетов;
- закономерности исторического развития образов в мифологических и библейских сюжетах;
- методы научного анализа мифологических и библейских сюжетов в произведениях искусства;

Уметь:

- правильно определить сюжет произведения и связать его с источником;
- грамотно найти аналоги сюжета в других эпохах и регионах и определить отличия;
- представлять круг ключевых вопросов и проблем, связанных с историей изучения и подходами к пониманию мифологических и библейских тем и сюжетов в искусстве;
- проводить композиционный анализ произведений и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику в соответствии с историческим контекстом их создания;
- проводить анализ произведений искусства, созданных в разные исторические периоды и выявлять закономерности их развития;
- проводить научный анализ произведений искусства;

Владеть:

- полученной информацией для правильной атрибуции памятника;
- понятийным аппаратом истории искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- навыками изучения произведений искусства;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры;
- навыками выявления закономерностей исторического развития мифологических и библейских тем и сюжетов в искусстве.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачёта

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы.