

**Авторы: Л.А. Беляев, К.Н. Гаврилов, Р.А. Мимоход, Е.А. Савостина,
Е.В. Фокеева, В.А. Гуляев, С.А. Володин, В.Е. Родинкова, Вл.В. Седов,
А.В. Чернецов, Л.В. Яворская**

Составитель: Л.А. Беляев, М.В. Вдовиченко

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВА: АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ»

**(2 семестр, 1 курс магистратуры ГАУГН по направлению подготовки
46.04.01 «История», направленность (профиль) «Теория и практика
археологических исследований», основная дисциплина)**

Археология и искусство происходят из единого источника – антикварного увлечения памятниками прошлого. В науке и педагогике их не всегда разделяют, а в западной традиции часто воспринимают как единую дисциплину. У них много общего в методических подходах и в исследуемых материалах. Студентам предстоит понять место истории искусства в составе дисциплины, получить первые навыки анализа формообразования, понять отличия и сходства подхода в обеих исторических специальностях. Курс выстроен по хронологическому принципу с тем, чтобы включить все виды памятников, от объектов изобразительной деятельности древнейших людей до истинно художественных произведений мастеров Средневековья. В то же время курс выстроен с учетом разумных ограничений. Во-первых, он базируется в основном на материале культур в пределах Евразии, с упором на отечественные древности (Восточная Европа, Урал, Сибирь). Во-вторых, предполагает авторский подход к каждой лекции с включением в него демонстрации приемов научного анализа; критики источников; небольших, но емких обзоров историографии и формулирования методических особенностей преподаваемого раздела. В-третьих, таким образом, курс не ставит задачи подменить собой введение в историю искусства, создать его облегченную «версию для археологов». Это не пропедевтический, а исследовательско-аналитический курс, в базовые задачи которого входит задача демонстрации студентам того вклада, который вносит археология в историю искусства, и наоборот – научить их пользоваться приемами, свойственными искусствознанию, познакомить с теми особыми научными проблемами, с которыми придется столкнуться в будущем в работе. В этом отношении курс может быть определен как источниковедческий.

В курсе 36 часов лекционных и 54 часа практических занятий. В нем два основных раздела.

Искусство в древности. Предполагается специальная вводная тема по проблеме взаимодействия научных практик археологии, искусства и истории искусства. Древнейшему периоду, от зарождения изобразительной и формообразующей деятельности у первых человеческих коллективов до конца бронзового века, отведено две темы.

Археология искусства для раннего железного века представлена тремя темами: по основным проблемам археологии в связи с классическим искусством; по искусству скифов и «скифо-сарматского мира» (включая распространение звериного стиля); по памятникам периода после разрушения Римского мира, от Великого переселения народов до сложения культуры Древней Руси.

Искусство в период Великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья. Данный раздел включает в себя темы по искусству европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов, искусству периода Средних веков. Рассматривается вклад археологии в историю византийского и домонгольского искусства; определяется место археологических подходов в решении проблем средневековой иконографии; демонстрируется важность технологического исследования и выявления художественных особенностей в артефактах Древней Руси, Золотой Орды, средневекового Востока и европейского Запада в начале Нового времени.

Содержание курса

Номер и наименование раздела	Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание	Объем, акад. часы: ауд./пр.*
Раздел 1. Искусство в древности	Тема 1. Археология и искусство	3/4
	Тема 2. Искусство в эпоху камня (изобразительная и неизобразительная деятельность)	3/4
	Тема 3. Искусство Восточной Европы в эпоху бронзы	3/4
	Тема 4. Классическое искусство в археологии	3/6
	Тема 5. Проблемы атрибуции и методы изучения памятников античного искусства	3/6
	Тема 6. Ранние кочевники евразийских степей и скифский звериный стиль	3/5
Раздел 2. Искусство в период Великого	Тема 1. Искусство Европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов	4/5

переселения народов, раннего и позднего Средневековья	Тема 2. Архитектура и искусство византийского мира	3/5
	Тема 3. Древняя Русь: искусствоведение и археология	4/5
	Тема 4. Иконография и археология (Древняя Русь, Западная Европа, Восточное Средиземноморье)	4/6
	Тема 5. Искусство Золотой Орды и средневекового Востока по данным археологии	3/4
Итого:		36/54

Примечание: * лекционные и семинарские (практические) занятия.

Раздел 1. Искусство в древности

Тема 1. Археология и искусство (Л.А. Беляев)

Взаимоотношения археологии и искусства имеют очень длительную историю. Искусство, точнее изобразительная деятельность как вид творческой деятельности человека, древнее, причем несопоставимо древнее археологии. Но именно древнюю часть искусства исследуют прежде всего археологи, причем своими, археологическими, методами. Если же говорить об искусстве как объекте анализа посредством особой дисциплины – искусствоведения, зародившейся только в Новое время, то она генетически теснейшим образом связана именно с археологией. Более того – знания о вещах, зданиях, людях древности превратились в один из главных источников развития как искусства, так и культуры в целом, включая сюда и науку. Трудно разделить этих «сиамских близнецов», близость которых подчас угрожает самостоятельности каждой из дисциплин (так, классическая археология, одна из основ искусствоведения, долго оставалась историей античного искусства и даже сейчас не до конца преодолела эту зависимость).

В самой работе ученого, если он археолог, многие ее аспекты могут быть причислены к области искусства, и среди археологических методик ряд ориентирован не только на получение объективных данных, но и на создание художественных ценностей, арт-объектов. Например, приемы фиксации, используя такие традиционные методики, как рисование вещей, составление таблиц, полевой обмер, неизбежно включают элемент искусства.

Соответственно одной из тем, равно включенной в сферы археологии, искусства и искусствоведения, оказывается история археологического рисования,

а также история реставрации, история копирования и всех вообще форм воспроизведения, включая историю подделок. Общей для обеих научных дисциплин оказывается приобретающая все большую важность область экспертизы, атрибуции, идентификации артефактов. Отсюда же проистекает необходимость понимания историчности самого понятия культурного наследия, истории валоризации древностей.

Именно через арт-объекты и воспринимаемые как родственные им раритеты и древности, вместе образующие область наследия (в данном случае понятия художественного и археологического практически слиты), осознается и формируется то единство культуры Нового времени, которое лежит в основе европейской цивилизации. Это отдельное направление – история взаимодействия археологии, искусствознания, искусства и общей культуры в Европе и в России.

Археология и история искусства, а также непосредственно исторические и особенно художественные процессы в странах средиземноморского круга и примыкающих к ним цивилизаций генетически связаны, глубоко проникают друг в друга. Традиция их совместного изучения сформировалась в эпоху Возрождения и определила дальнейшее развитие как западной цивилизации, так и гуманитарного знания в России Нового времени. Для изучения объектов археологии необходимо владение общей историей искусства, понимание конвенционального характера отличий памятников искусства от «нехудожественных» изделий, а также способность оценить вклад самого археологического исследования в творческий процесс современности. В лекции излагаются в самой сжатой форме основные этапы взаимодействия археологии и истории искусства с XIV в. до современности. Очерчена роль классического и неклассического (экзотического) наследия. Демонстрируются примеры воздействия археологии на творческие процессы и механизмы этих воздействий, указываются пути их практического применения (в том числе в музейном деле, в урбанистике, просвещении и т.п.). Архивы и изображения как отдельные темы.

Тема 2. Искусство в эпоху камня (изобразительная и неизобразительная деятельность) (К.Н. Гаврилов)

Определение первобытного искусства. Понятие первобытного искусства в широком смысле обозначает искусство обществ, находящихся или находившихся на стадии догосударственного и дописьменного развития. Частично оно совпадает с понятием «традиционное народное искусство». В более узком смысле под первобытным искусством понимают искусство, созданное людьми в глубокой древности, археологически относящейся к первой эпохе истории человечества – каменному веку. Некоторые исследователи расширяют временные рамки существования первобытного искусства, включая в них также эпоху бронзы и раннего железа для культур, развивавшихся вне

пределов ранних цивилизаций. Существует также точка зрения, согласно которой первобытное искусство не может рассматриваться как искусство, поскольку его эстетическое воздействие не осознавалось людьми того времени, не исключая и творцов памятников искусства. На этом основании сторонники данной точки зрения предлагают употреблять вместо термина «искусство» термин «изобразительная деятельность».

История открытия первобытного искусства. Первый памятник первобытного искусства был открыт в 1834 г. во время любительских раскопок в гроте Шаффо (Франция). Это гравированное изображение ланей, выполненное на кости оленя. Однако палеолитический возраст изображения был поставлен под сомнение Й.-Я. Ворсо, и в научный оборот данная находка введена значительно позже, в 1887 г. Научное признание факт существования изобразительного творчества в палеолите получил после находки Э. Ларте и Г. Кристи в 1864 г. при раскопках пещеры Ля Мадлен бивня с гравированным изображением мамонта. В том же 1864 г. Ф. Гарригу в пещере Нио обнаружил наскальные рисунки животных, однако не придал своему открытию никакого значения. В 1879 г. последовало открытие росписей в пещере Альтамира, однако на Международном конгрессе антропологов и археологов в Лиссабоне, проходившем в 1880 г., этот выдающийся памятник палеолитической живописи был назван фальшивкой. Окончательное признание подлинности памятников монументального искусства палеолита произошло в начале XX в. после открытия в 1901 г. Д. Пейрони, Л. Капитаном и А. Брейлем гравированных рисунков в пещере Комбарелль и живописных изображений в пещере Фон-де-Гом (юго-западная часть Франции).

Виды первобытного искусства, хронология и закономерности его развития. Древнейшие памятники первобытного искусства известны начиная с эпохи верхнего палеолита, в настоящее время они зафиксированы практически на всей территории ойкумены. В географическом распространении памятников первобытного искусства до сих пор сохраняется неравномерность. Большинство памятников искусства каменного века обнаружено на территории Северной Евразии, при этом их максимальная концентрация приходится на Западную Европу. Палеолитическое искусство возникает практически в «готовом» виде, без каких-либо переходных форм, и с самого начала своего существования представлено живописью, графикой и скульптурой. Среди наскальных изображений доминируют графические, в основе живописных изображений также лежит рисунок. Красочная палитра рисунков достаточно ограничена и представлена, как правило, красным, черным и желтым цветами, реже белым. В большинстве случаев первобытными художниками при создании живописных изображений использовался локальный цвет. Однако они были знакомы с техникой передачи объема при помощи полутонов одного цвета. Известны изображения, в которых для передачи объема художник использовал наложение одного цвета на другой (пещера Альтамира, Испания). Помимо наскальных существовали также графические изображения, выгравированные на кости и камне. Скульптура представлена мелкой пластикой и барельефами.

Среди палеолитических изображений доминируют образы животных: быков, бизонов, лошадей, оленей, мамонтов, носорогов, медведей, львов/львиц. Известны редкие образы птиц и рыб. Изображения человека также известны, но в количественном отношении они значительно уступают изображениям животных. Антропоморфные образы представлены как мужскими, так и женскими, последние количественно преобладают, особенно в мелкой пластике. Часто антропоморфные изображения имеют зооморфные (например, «колдун» из пещеры Трех Братьев, Франция) или орнитоморфные черты, (например, женщины-птицы из Мезина, Альтамиры, мужчины с птичьей головой из пещеры Ляско). Палеолитические изображения животных и людей представлены как отдельными образами, так и целыми композициями (пещеры Альтамира, Ляско, Пеш-Мерль, Руффиньяк, Капова). Помимо изображений людей и животных в палеолитическом искусстве с самого начала существуют различные знаки-символы и орнаментальные мотивы. В мезолите и неолите изображения людей и животных делаются более схематичными и геометризованными, появляются развернутые композиции – как правило, сцены охоты целых коллективов на тех или иных животных. В неолитическую эпоху возникает такой вид искусства, как архитектура, который представлен монументальными культовыми (например, Стоунхендж, Англия) или оборонительными сооружениями (например, оборонительная башня Иерихона, докерамический неолит).

Теории происхождения искусства. Вопрос о происхождении искусства начал обсуждаться в европейской литературе еще до открытий подлинных памятников палеолитического художественного творчества. Возникновение искусства описывалось в рамках «теории игры», которая базировалась на эстетических представлениях И. Канта и Ф. Шиллера. Согласно этой теории искусство возникает как результат эстетического творческого побуждения человека к свободе от сил и законов природы и общества, что вполне отражало дух романтизма. В дальнейшем тезис о врожденном стремлении человека к художественному творчеству, которое удовлетворяло его эстетические потребности, продолжал оставаться одним из основных в разных теориях возникновения искусства (К. Бюхер, Г. Люке, Л.-Р. Нужье и др.). С. Рейнак в 1904 г. высказал точку зрения о магической природе первобытного искусства. По мере накопления фактического материала перед исследователями встал вопрос о конкретных путях генезиса палеолитического искусства и непосредственных стимулах его возникновения. В XIX в. Б. де Перт выдвинул гипотезу «простого этапа», согласно которой человек первоначально подмечал сходство некоторых природных объектов (камней, рельефа пещерных стен и т.п.) с животными и человеком, затем начал доделывать естественные модели, делая их ближе к тем образам, которые существовали в его сознании. На третьем этапе человек приступил к самостоятельному художественному творчеству. Э. Пьетт считал скульптуру наиболее простой и древнейшей формой изображений, возникшей в результате подражания человека природным образцам.

В начале XX в. А. Брейль выделил несколько видов изображений, которые, по его мнению, могли быть отправной точкой в процессе создания первых

памятников искусства. Такими изображениями стали так называемые макароны или меандры (группы параллельных волнистых линий, прочерченных по глине пальцами или нанесенных на глину или поверхность скалы зубчатым инструментом) и силуэты кистей рук, выполненные в негативной и позитивной манере, а также в виде контурной обводки. Эти изображения признавались древнейшими в наскальном искусстве Европы. Таким образом, выделялся простейший этап в развитии палеолитического искусства. Во второй половине XX в. этот взгляд получил новую формулировку в предложенной А. Леруа-Гураном схеме стилистической эволюции европейского искусства верхнего палеолита, в которой им был выделен начальный этап (стиль I), характеризовавшийся отдельными знаками и отсутствием сюжетных изображений. Однако открытие пещеры Шове с наскальными рисунками ориньякского времени поставило под сомнение все теории эволюционного развития искусства верхнего палеолита. Открытие в конце XX в. древнейших антропоморфных изображений, относящихся к ашельской эпохе (стоянка Берехат Рам, Голанские высоты, 1981 г.; стоянка Тан-Тан, Марокко, 1999 г.) вновь делают актуальными гипотезы Б. де Перта и Э. Петта. На обеих стоянках выявлены природные объекты, напоминающие человеческие фигуры, для большего сходства с ними преднамеренно подработанные человеком. Однако возникновение искусства верхнего палеолита в его конкретных формах по-прежнему остается нерешенной проблемой.

Тема 3. Искусство Восточной Европы в эпоху бронзы (Р.А. Мимоход)

Искусство бронзового века Восточной Европы бронзового века имеет длительную историю изучения. В археологических источниках оно представлено в трех основных блоках.

Изобразительное искусство. Речь идет об изображениях на керамике, стенках могильных ям, каменных плитах, петроглифах. Зачастую такие изображения представлены отдельными знаками, для части из них семантика устанавливается достаточно четко. Она связана с солярными и скотоводческими культами. Однако известны и такие изображения, значение которых установить пока сложно. Иногда фиксируются целые композиции, состоящие из нескольких элементов, которые явно находятся в смысловой связи друг с другом. Отдельного комментария требуют композиции, в которых находят отражение мифологемы универсального характера, например борьба быка и змея, путешествия в лабиринтах, колесничные мифы. Сравнительно хорошо в изобразительном искусстве опознается календарная символика, связанная прежде всего с лунными циклами.

Скульптурные изображения. К ним относятся антропоморфные стелы, установленные на курганах. Кроме того – мелкая пластика в виде фигурок домашних и диких животных, вылепленных из глины и отлитых из металла. Первые из них отмечены в контексте поселенческой культовой практики и

нередко связаны с алтарями. Вторые обнаружены в престижных могилах, как например, в знаменитом Майкопском кургане. Отдельного обсуждения требует не менее известный Галичский клад, который включает в себя бронзовые фигурки, связанные с шаманской деятельностью. Важно присутствие в комплексах бронзового века не только антропоморфных и зооморфных изображений, но и предметов, сочетающих в себе и те, и другие черты. В этом отношении показательны серии роговых фигурных пряжек посткатакомбных культур степной части Восточной Европы и Кавказа, которые своим происхождением связаны с мелкой пластикой Ближнего Востока. На их примере предлагается методика распознавания столь сложных синкретических образов.

Архитектура. В бронзовом веке она хорошо представлена в погребальных памятниках. Речь прежде всего идет о степных курганах и мегалитах Западного Кавказа. Очень сложные конструкции имеют курганы майкопской, новотитаровской археологических культур в Предкавказье и связанных с ними большие курганы Самарского Поволжья и Приуралья. Это не просто насыпи, а сложные сооружения с валами, ступенчатыми вершинами и т.д., которые не могли быть созданы без наличия сложных навыков и предварительных архитектурных проектов. При сооружении таких грандиозных конструкций использовались блоки, специально вырезанные из почвы. В степных курганах от ранней до поздней бронзы хорошо представлена и каменная архитектура. Ее расцвет связан с майкопской и северокавказскими культурами Предкавказья, а затем с памятниками финала средней – поздней бронзы (днепро-донская бабинская и бережновско-маевская археологические культуры). Выделяется несколько типов каменных сооружений. Это курганы, полностью сложенные из камня, кромлехи и крениды, окружающие насыпь или уложенные на нее, разнообразные наброски. Выделяются конкретные архитектурные приемы, как, например, создание каменных цоколей для последующей укладки на них грунтовых стен. В срубной культуре представлена не только курганная культовая архитектура, но и поселенческая. Речь идет о святилищах, одно из которых было устроено в форме лабиринта. Отдельная тема – кавказские мегалиты. Они представлены как монолитными, так и составными дольменами, с которыми связано устройство сложных площадок с каменными выкладками коридорами и т.д. Эти сооружения эволюционировали по принципу усложнения конструкций и совершенствования архитектурного искусства.

Подытоживая тему, следует сказать, что бронзовый век Восточной Европы — это время становления разных видов искусства, особенно это касается изобразительности. Она во многом примитивна, но на своем уровне хорошо отражает мировоззрение человека той эпохи. В то же время яркие всплески искусства погребальной архитектуры следует расценивать как свидетельства большого творческого потенциала носителей определенных культур и наличия в их обществах достаточно развитой для первобытности социальной структуры.

Тема 4. Классическое искусство в археологии (Е.А. Савостина)

Антиковедение – комплексная наука об античности, о Древней Греции и Риме, включает историю и классическую филологию, связанные с письменными источниками, а также археологию и историю искусства, обращенные к вещностным памятникам: керамике, пластике, архитектуре, воспринимаемым и как археологический объект, и как произведение искусства. Изобразительное искусство – особый вид художественного творчества, в визуальных образах осмысляющего действительность. Чутко отражая религиозные и мифологические представления, изменения в политическом устройстве и социальных отношениях, искусство служит материалом для исторических интерпретаций в структуре археологических исследований. Археология и история искусства различаются подходом к предмету и методами исследования, однако в антиковедении обе стороны не могут обойтись друг без друга, начиная с самого становления.

Широко известно, что культуру Древней Греции воспринял Рим – она определила его облик в прямом смысле слова, стала формой существования, переработанной в соответствии с римскими традициями. Античность была и тем стержнем, на котором основывались Возрождение, Просвещение, классицизм. Однако в долгий период Средневековья о ней совершенно забыли и только благодаря археологии античная Греция заново появилась на свет. До великих археологических открытий о произведениях греческих мастеров было известно из трудов древних авторов, на их основе зарождались систематизированные сведения, востребованные с XV в., когда античная традиция, эстетика формы, глубина содержания стали воплощением нового, более широкого понимания христианского мира и принципов красоты (Фома Аквинский), когда активно отстраивался Рим и делались первые необыкновенные находки. Так состоялось открытие античности, определившее облик европейской цивилизации. К середине XVIII в. создана первоначальная исследовательская база, научная хронология (Скалигер, Петавиус), обобщающая теория истории искусства (Винкельман), начаты раскопки Помпей и Геркуланума.

В XIX в. успехи атрибуционной науки – «филологическая археология» (Г. Брунн, Й. Овербек, С. Рейнак, А. Ригль), сложение методов стилистического и иконографического анализа – привели к отделению оригиналов от римских копий со знаменитых, но утраченных памятников греческой пластики и созданию стройной истории греческого искусства, разложенного «по мастерам» (А. Фуртвенглер). Открытие Греции, начавшееся на 200 лет позже Рима, вносило свои коррективы, изучение и музеефикация Акрополя Афин, раскопки на Делосе, в Дельфах, в Олимпии сопровождались открытием новых форм в искусстве и новых исторических периодов (архаика, ранняя классика, геометрика), выделенных с помощью методов искусствоведения. Совершенствовались и принципы полевой археологии, и вслед за открытием Микен и Трои (Г. Шлиман) взойшла звезда Дёрпфельда, историка архитектуры и археолога, оказавшего огромное влияние на развитие российской археологической школы (Б.В. Фармаковский).

Античное искусство юга России связано с Северным Причерноморьем, включенным в процесс Великой греческой колонизации с конца VII–VI в. до н.э. Древнегреческая культура характеризуется здесь сочетанием традиционных эллинских черт и локальных особенностей. Известны произведения искусства привозные и местного исполнения, в их развитии отразился характер полученного от метрополии импульса: специфика фаз развития архитектуры, скульптуры, вазописи на момент отделения колонии, а также последующие события собственной жизни поселенцев.

В качестве исторического источника произведения изобразительного искусства, привезенные из метрополии, указывают дату основания новых греческих пунктов, направление и характер складывающихся торговых и культурных связей. На этом материале определяются предпочтения в религиозной практике и мифологических представлениях, проявляются особенности художественной среды и проблемы развития периферийной культуры. Новые (репрезентативные) формы изобразительного искусства, нехарактерные для других регионов греческого мира (монументальные гробницы, локальный стиль в скульптуре), выявляют особые политические и социальные условия, складывающиеся в новых сообществах с конца V–IV в. до н.э. По ряду основополагающих признаков греческой культуры и искусства можно определять баланс греческих и негреческих (варварских) элементов и доминанту в культурном определении греческих городов-государств Крыма и Таврии, Европейского и Азиатского Боспора на протяжении многих веков. Отличительные особенности развития искусства в разных полисах и государствах Северного Причерноморья являются производными от состава полученного импульса и от культурного самоопределения – осознания своей принадлежности к эллинскому единству. Последнее проявилось среди прочего и в формировании облика городов – мест обитания переселенцев, сохранении языка и религиозных практик.

Тема 5. Проблемы атрибуции и методы изучения памятников античного искусства (Е.В. Фокеева)

Практическое занятие в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Письменные и археологические источники в изучении античных памятников. Античная фресковая живопись: особенности техники, принципы периодизации древнеримской живописи («помпейские стили»). Методы атрибуции античной вазописи. Методы изучения античной скульптуры. Основные типы древнегреческой и древнеримской скульптуры. Концепция и критика теории «естественного роста». «Возвратные» и «длящиеся» стили. Региональные особенности античных памятников. Римские копии древнегреческих статуй: проблемы датировки, реконструкции оригинала. Проблема авторства. Современные подходы к реставрации и экспонированию античной скульптуры.

Тема 6. Ранние кочевники евразийских степей и скифский звериный стиль (В.А. Гуляев, С.А. Володин)

В начале I тыс. до н.э. по всей степи Евразии – от Нижнего Дуная до границ Китая – распространилось кочевое скотоводство. Кочевая экономика предполагает более или менее постоянные передвижения людей вслед за стадами скота. Такой подвижный образ жизни облегчает контакты и обмен культурными достижениями. По этой причине приблизительно в одно и то же время (абсолютная хронология памятников культур ранних кочевников до сих пор составляет предмет полемики, самые ранние памятники датируются от IX до VII в. до н.э.) на всей территории евразийской степи появляются сходные по облику культуры кочевников. По имени самого известного из кочевых народов – скифов, известных нам из труда древнегреческого историка Геродота V в. до н.э., это явление названо «скифским миром», «скифо-сибирским миром», «культурами скифского облика». Внимание уделяется вопросу не тождественности понятий «культуры скифского облика» и «культура скифов».

Общие черты культур кочевников – это захоронения в курганах, сходные формы оружия, конского снаряжения и некоторых других вещей, а также единый художественный стиль в искусстве, произведения которого помещались в основном на предметах вооружения и снаряжения коня. По имени скифов это искусство названо «скифским звериным стилем».

Основные черты скифского звериного стиля рассматриваются на материале памятников из разных областей евразийской степи. Дается обзор основных памятников Северного Причерноморья, Прикубанья, Тувы, Алтая, Казахстана, Приуралья. Основные признаки произведений скифского искусства – своеобразный рельеф поверхности, составленных из плоскостей, сходящихся под углом; преувеличение наиболее важных частей тела животного; изображения отдельных частей тела животных; превращение важных, особо выделяемых деталей в другие, дополнительные изображения; строго ограниченный набор канонических поз для каждого вида животных.

Акцентирование основных признаков животного придает образам скифского искусства сходство с понятием о животном, поскольку понятие тоже определяется некой совокупностью признаков. Недаром древнее искусство получило название «понятийного». Акцентированные признаки играют роль знаков, по сочетанию которых можно определить вид изображенного животного. За таким знаками стояла система классификации животного мира, существовавшая в представлениях древних.

Все рассматриваемые изображения помещались на разных предметах, составляя с ними единое целое. Произведения скифского звериного стиля неотделимы от вещей, потому что таков закон древнего и традиционного искусства.

Кочевники никогда не существовали в изоляции от окружающего мира, поскольку их хозяйство было специализированным и предполагало обмен и торговлю с земледельцами. Контакты с миром земледельческих цивилизаций оставляли следы в памятниках искусства кочевников. Так, в ранних произведениях искусства из Прикубанья прослеживаются черты переднеазиатского искусства. Со второй половины VI в. до н.э. в восточных областях степи наблюдаются черты искусства Ахеменидов. В искусстве курганов Алтая черты ахеменидского искусства сочетаются с признаками искусства китайского. Скифское искусство Северного Причерноморья V–IV вв. до н.э. окрашено влиянием греческого и ахеменидского искусства. Подобные признаки прослеживаются и в зверином стиле Прикубанья V в. до н.э., а в IV в. до н.э. в произведениях искусства этой территории можно увидеть и черты искусства кобанской археологической культуры Северного Кавказа.

Заимствование изобразительных приемов из других традиций свидетельствует о жизнеспособности изобразительной системы скифского звериного стиля.

Раздел 2. Искусство в период Великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья

Тема 1. Искусство Европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (В.Е. Родинкова)

Археологический материал – один из основных, а зачастую единственный источник реконструкции событий и процессов, происходивших в конце I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. на обширных пространствах Европы вне пределов Римской, а затем Византийской империи. Соответственно и изучение всего спектра религиозных и мифологических представлений, эстетических норм, художественных традиций, разного рода воплощений абстрактных идей и, в целом, духовного мира людей, составлявших «варварскую» периферию позднеантичной и ранневизантийской цивилизации, опирается преимущественно на археологические находки. Эти многочисленные племена и народы практически не оставили после себя произведений монументальной скульптуры, архитектуры, живописи и других памятников, изучение которых традиционно лежит в основе искусствоведческих исследований. В данном контексте объектами внимания становятся, как правило, предметы декоративно-прикладного искусства, чаще всего украшения и аксессуары костюма.

Цель занятий – дать слушателям представление о творческой деятельности населения Европейского Барбарикума в период римского влияния и в начале раннего Средневековья, рассмотрев ее сквозь призму художественного, в первую очередь, ювелирного ремесла. Задачи – охарактеризовать наиболее яркие и выразительные комплексы украшений и элементов личного убора,

принадлежащие латенизированным культурам Центральной и Восточной Европы; кругу восточноевропейских выемчатых эмалей; гуннскому периоду; кругу днепровских раннесредневековых кладов.

Кельтское искусство V–I вв. до н.э., этапы его развития, стили. Латенизированные культуры «кельтской вуали». Набор украшений и деталей костюма зарубинецкой культуры.

Изделия круга восточноевропейских («варварских») выемчатых эмалей II–IV вв. Состав и происхождение вещевого комплекса, его связь с римским эмальерным делом. Проблема влияния кельтских художественных и производственных традиций. Специфика источниковой базы, сложность атрибуции (определения половозрастной, социальной и др. принадлежности) конкретных предметов. Территория распространения изделий с эмалью, очаги производства, локальные наборы. Этапы развития стиля. Клады украшений с эмалью.

Набор украшений и аксессуаров костюма черняховской культуры III–IV вв. Влияние германских культурных традиций.

Формирование комплексов убора гуннского и постгуннского времени конца IV – начала VI в. Полихромный стиль. Смещение традиций позднеантичного, восточногерманского, сармато-аланского декоративно-прикладного искусства. Горизонт Унтерзибенбрунн. Шиповский горизонт.

Украшения и детали костюма круга днепровских раннесредневековых кладов («древностей антов») конца VI – первой половины VIII в. Состав вещевого комплекса, территория распространения, хронологические группы. Источники реконструкции убора и их специфика. Проблема происхождения убора «мартыновского» и «пастырского» типов, их гетерогенный характер. Дунайское культурное влияние. Попытки изучения семантики украшений (фибул, антропо- и зооморфных фигурок). Днепровские раннесредневековые клады I и II групп. Проблема культурно-исторической интерпретации феномена «древностей антов».

Тема 2. Архитектура и искусство византийского мира (Вл.В. Седов)

История Византии, называвшейся Империей ромеев, длилась в V по XV в., т.е. тысячелетие. Собственно историю, а также историю искусства и архитектуры Византии, делят на три периода: ранневизантийский, с V по VII в.; средневизантийский, с VII по XII в.; поздневизантийский, с XIII по XV в.

В первый, ранневизантийский период была сильна еще инерция позднеантичной и раннехристианской культур. В архитектуре были распространены базилики, постепенно эволюционировавшие в сторону купольной базилики, где средняя часть перекрыта куполом на световом барабане. В мозаиках и прикладном искусстве этого времени еще сказываются

античные образцы, античный способ передачи лиц, складок одежды, объема. Вершина всего периода – сооруженный при императоре Юстиниане храм Софии в Константинополе: образец купольной базилики с полукруглыми экседрами, одна из вершин мирового зодчества.

Начало средневизантийского периода отмечено временем иконоборчества (VIII–IX вв.), когда богословская мысль отказалась от изображений, от икон. Живопись в это время пользуется абстрактными мотивами (изображения креста и орнаменты), в то время как искусство иконы и мозаики на время мигрирует в западные, латинские области. После восстановления иконопочитания станковая икона, мозаика и фреска переживают новый расцвет, связанный с созданием монументального и иерархического средневекового стиля изображений. В области архитектуры создается храмовый тип вписанного креста с разными вариациями, в котором ясно читается пространственный крест, а середина перекрыта куполом. Яркими образцами следует считать столичные храмы, например церкви монастыря Пантократора в Константинополе, храмы Эски-Имарет Джами и Килисе Джами. В Греции развивается тип купольного храма на восьми опорах.

Из искусства и архитектуры средневизантийского периода возникло искусство Древней Руси, а также региональные школы Грузии и Сербии.

В поздневизантийский период размеры храмов снижаются, гуры во фресковой живописи делаются меньше. Вместе с тем создается придворная архитектурная школа, как будто вновь, правда, в миниатюрном масштабе воссоздающая античные образцы (храмы Кахрие-Джами, экзонартекс Киличе Джами, придел Фетхие Джами). В области мозаики (Кахрие Джами и Фетхие Джами) наблюдается последний расцвет, связанный с крайним изяществом фигур, богатством фонов, сложной цветовой гаммой и изысканными пропорциями. При этом усилились и монашеские тенденции, выразившиеся в ряде фресковых циклов и икон, где важнейший признак – обостренное, даже нервное состояние. Из этой среды вышли фрески Феофана Грека в Новгороде.

Византийское искусство до самого конца государственности не изжило себя, следует сказать о том, что его развитие было прекращено извне.

Тема 3. Древняя Русь: искусствознание и археология (А.В. Чернецов)

Значение изучения художественных древностей в эпоху становления археологической науки в Европе и России. Специфика археологического подхода. Комплексные археолого-искусствоведческие исследования. Значение художественных произведений для изучения культурно-исторической проблематики.

Начальный этап изучения памятников древнерусского искусства. Издание «Русские древности в памятниках искусства» (1889–1899) и его значение в контексте своего времени. Изучение художественных древностей в советскую и современную эпохи.

Истоки художественной культуры восточных славян. Особенности ее формирования в условиях эпохи Великого переселения народов, включая влияние провинциально-римских традиций на изменчивый мозаичный мир варварских племен и этнополитических образований. Фрагментарность данных об искусстве восточных славян дохристианского времени. Возможности и трудности ретроспективного изучения проблемы. Реликты язычества в позднейших верованиях и обрядах и связанных с ними мотивах народного искусства. Народное христианство, «двоеверие». Синкретический характер суеверных представлений.

Первоначальное распространение христианства у восточных славян. Принятие христианства на государственном уровне. Привнесение блока культурных традиций из Византии. Значение более раннего усвоения этих традиций славянами Великой Моравии и Болгарии.

Разновидности христианских древностей в зависимости от назначения. Они включают в себя архитектурные сооружения (храмы и монастыри), объекты, связанные с церковью и практикой богослужения – литургические (потир, дискос и др.); знаковые (отмечающие ранг священнослужителя, принадлежность к иночеству). Предметы менее определенного культового назначения могли перемещаться из частного жилища в храм и обратно. Значительная часть христианских древностей связана с домашним бытом и повседневной жизнью верующих. К сфере христианского искусства должны быть отнесены объекты, не являющиеся культовыми, но украшенные священными изображениями (предметы вооружения, атрибуты власти).

Различия изображений на артефактах по степени сложности. Это могут быть достаточно сложные композиции и даже их наборы, отдельные фигуры и мотивы, более или менее развитые формы орнаментики и т.п. Большой набор сложных композиций можно видеть на золоченых дверях Суздальского собора (XIII в.). Как отдельные композиции, так и их набор могут быть подвергнуты сравнительному анализу с изображениями на новгородских дверях 1336 г. и еще нескольких памятниках, что позволяет составить представление о характере работы по образцам. Среди объектов, украшенных сериями композиций, отмечаются посох Стефана Пермского (середина XV в.), царское место Ивана Грозного (1551), рака Зосимы Соловецкого (1566). Значительный культурно-исторический интерес представляют наборы зооморфных мотивов, связанные с традициями языческого искусства и включающие заимствованные образы. Важность архитектурного декора храмов Владимиро-Суздальской земли, орнаментики рукописных книг XII–XIV вв., типов монет XIV–XV вв., памятников резьбы по кости. Присутствие среди изделий прикладного искусства предметов, связанных с аристократической средой. К этой группе относятся многие ювелирные изделия и включающие их клады. Значительная часть изделий ориентирована на менее обеспеченных горожан. Ряд изделий бытовал в среде рядового сельского населения. Важность памятников резьбы по дереву для изучения народных истоков древнерусского искусства.

Быт и культура русского средневековья включали использование многочисленных привозных художественных изделий, а также местных подражаний им. Для характеристики специфики древнерусских памятников важны проявления предпочтений, а также особенности трансформаций, которые претерпевали заимствованные мотивы.

Композиции и отдельные сюжеты древнерусского искусства как объекты историко-археологического изучения. Миниатюры исторических рукописей. Радзивилловская летопись (1478); Лицевой летописный свод (вторая половина XVI в.). Изображения артефактов и иных исторических реалий. Композиции, отражающие политические и богословские идеи. Отражение представлений заказчиков и мастеров. Государственная и феодальная эмблематика в изобразительном искусстве.

Тема 4. Иконография и археология (Древняя Русь, Западная Европа, Восточное Средиземноморье) (Л.А. Беляев)

В работе археолога анализ объектов искусства, которым занимается преимущественно иконография, воспринимается как надстройка над источниковедческим фундаментом науки. При этом методы иконографии и классической типологии во многом сходны. Но они имеют ряд важных отличий, которые необходимо осознавать, чтобы избежать ошибок в интерпретации, весьма частых в практике как археологов, так и историков искусства. Использование приемов «типологической иконографии» позволяет этого добиться, выявляя общее и различное в культуре с гораздо большей доказательностью. Лекция строится на разборе серии важных объектов из смежных областей иконографии и археологии, причем как изобразительного, так и не изобразительного характера; как массовых объектов, так и отдельных шедевров из области религиозной культуры (мелкая пластика, надгробные композиции) и архитектуры (пространственные формы и декоративные элементы зданий). При этом демонстрируется, как дискретные культурно-исторические анализы (*case studies*) выявляют принципиальное единство художественного мира и механизмов потребления у культур Средиземноморского круга.

Тема 5. Искусство Золотой Орды и средневекового Востока по данным археологии (Л.В. Яворская)

Истоки и процесс формирования культуры Золотой Орды. Средневековый мир восточной части Евразии перед монгольскими завоеваниями: цивилизации Дальнего и Ближнего Востока, Византии. Западная Европа перед монгольским нашествием, торговая экспансия итальянских морских республик. Монгольские завоевания как фактор политических и культурных изменений в Евразии.

Условия возникновения государства джучидов, специфика экономической и политической систем, поликультурность.

После монгольских завоеваний в XIII в. на обширных пространствах степной Евразии от Дуная до Иртыша образовалось государство, во главе с потомками старшего сына Чингисхана – Джучи, в позднейших источниках получившее название «Золотая Орда». Титульным населением, воинами, на которых держались государственный порядок и экономика страны, были кочевники-скотоводы не только монгольского, но и тюркского происхождения, в государстве проживали и хозяйствовали и другие этнические группы как кочевого, так и оседлого населения. Однако образование государства и необходимость эффективного управления огромной территорией требовали развития городских центров. Происходил процесс изменения и дальнейшего развития старых домонгольских городов и формирования новых центров, которые бы синтезировали определенные функции – административного управления, обеспечения экономической деятельности (ремесленного производства, внутренней и внешней торговли), регулирования социокультурных процессов. Активное градостроительство, мощная и развитая урбанистическая культура станут важнейшей чертой этого государства.

В Золотой Орде экономические и политические процессы были интенсифицированы и искусственно подпитывались в результате притока материальных и людских ресурсов из завоеванных областей с развитыми земледелием, технологиями ремесел, умением вести торговые дела, а также с высоким уровнем урбанизации – Руси, Волжской Болгарии, Средней Азии, Закавказья. Становление золотоордынских городов протекало в довольно короткие сроки. Процесс развития городской культуры усилился с принятием мусульманства как государственной религии. В кочевой степи, по берегам крупных рек вырастали прекрасно спланированные городские центры с богато декорированными зданиями различных религиозных конфессий, административными и торговыми учреждениями, шумными базарами, ремесленными мастерскими, с мусульманскими банями, с водопроводом и дренажными системами. В городах образовался своеобразный «котел», в котором синтезировались отдельные инновационные элементы, привнесенные различными этносоциальными группами населения. В сложении культурного комплекса Золотой Орды в художественном ремесле особую роль сыграли технологии и сюжеты из наследия цивилизаций Дальнего и Ближнего Востока, а также Византии.

Археологическое изучение памятников золотоордынского времени степной зоны Восточной Европы. История археологического изучения кочевнических захоронений, городов и поселений периода Золотой Орды насчитывает уже более полутора столетий с раскопок А.В. Терещенко на Царевском городище в 1840-х гг. Существенный вклад в исследования средневековых кочевников, включая золотоордынский период, внес Г.А. Федоров-Давыдов. Значительный по объему материал накоплен после того, как в 1959 г. начала работать

Поволжская археологическая экспедиция ИА АН СССР под руководством А.П. Смирнова и Г.А. Федорова-Давыдова, появился ряд исследований, посвященных отдельным проблемам кочевой и городской культуры Золотой Орды по данным археологии. В современных работах рассматриваются особенности и специфика культуры государства, инфраструктуры золотоордынского города, возможности и уровень разных отраслей ремесленного производства, направления торговых связей, оцениваются те выводы и интерпретации, которые предлагались и предлагаются в ходе разработок тех или иных вопросов отдельными исследователями.

Искусство в степи в монгольский период. Погребальный обряд и инвентарь средневековых монголов и тюрков. Цвет и свет в тюрко-монгольской традиции. Наиболее значимые группы предметов искусства из языческих погребений кочевого населения и кладов золотоордынского времени. Повозки в погребальном обряде. Золотоордынские поясные чаши, пайзцы. Методы классификации металлических зеркал, традиции Дальнего и Ближнего Востока, Кавказа в технологиях и орнаментации. «Доблесть и пряжка у чингизидов»: изготовление поясных гарнитур, ювелирные технологии в Золотой Орде – традиции и новации. Одежда и головные уборы – конструкции, ткани и орнаменты как этнические и социальные маркеры. Вооружение и снаряжение воина как предметы искусства: колчаны, луки и налучья, стрелы, удила, упряжь – традиции изготовления, орнаментации, экзотическое сырье.

Художественное ремесло золотоордынского города. «Золотоордынские города эпохи своего расцвета представляли смесь среднеазиатских мечетей и минаретов, изразцов и поливной посуды с деревянными срубами и кочевническими юртами». Городская застройка и планировка. Кварталы и усадьбы. Типы домостроительства. Влияние кавказских и сельджукских архитектурно-художественных традиций на ордынское монументальное строительство. Отделка культовых зданий, архитектурный декор – традиции Ирана и Средней Азии. Городское художественное ремесло Золотой Орды. «Культура поливных чаш и мозаичных панно» – принципы классификации глазурованной посуды Золотой Орды, влияние восточных и византийских традиций в технологиях изготовления и традициях орнаментации. Поливные чаши, кашинная посуда. Подражания китайским образцам и подделки. Обработка стекла и поделочных камней, косторезное дело – сырье, технологический уровень, традиции орнаментации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

Раздел 1. Искусство в древности

К теме 1. Археология и искусство

Археология художественного видения: художественно-исторические контексты / Под ред. Л.Ю. Лиманской. М.: РГГУ, 2017. 82 с.

Беляев Л.А. Археология как катализатор в процессе познания древнего и создания нового искусства // Искусство и наука в современном мире. Материалы Международной научно-практической конф. М., 2011. С. 57-69

Беляев Л.А. Классические древности как фактор развития западноевропейской культуры // Человек и древности. Памяти А.А. Формозова. М.: ИА РАН, 2010. С. 562–587.

Беляев Л.А. Археология и «Древнерусское искусство» // Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы. М.: Государственный институт искусствознания, 2013. С. 10–14.

Вещь: время и место. Сб. трудов межвузовского семинара. М.: РГГУ, 2021. В печати.

К теме 2. Искусство в эпоху камня (изобразительная и неизобразительная деятельность)

Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.: Искусство, 1973. 320 с.

Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985. 298 с.

Филиппов А.К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб.: Сохранение природного и культурного наследия, 2004. 224 с.

Шер Я.А. Первобытное искусство. Кемерово: КемГУ, 2006. 351 с.

К теме 3. Искусство Восточной Европы в эпоху бронзы

Захарова Е.Ю. Сосуды со знаками срубной общности эпохи поздней бронзы. Воронеж: ЦЧКИ, 2000. 163 с.

Ростунов В.Л. К вопросу о приемах сооружения и семантике «больших майкопских курганов» Центрального Кавказа (по данным кургана № 3 у сел. Брут) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир: Центр археол. исслед. АГПИ, 2004. С. 29–45.

Отрощенко В.В. Идеологические воззрения племен эпохи бронзы на территории Украины (по материалам срубной культуры) // Обряды и верования древнего населения Украины. Киев: Наук. думка, 1990. С. 5-16

К теме 4. Классическое искусство в археологии

Античная архитектура. Из собрания Керченского государственного историко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. Т. IV, кн. 1. Мистецтво, 2009. 224 с.

Античная декоративная живопись Боспора Киммерийского: от графической фиксации к фотографии СПб.: ООО "Издательство "ЛЕМА", 2017 (Труды ИИМК РАН; т. LI). 246 с.

Античное наследие Кубани. В 3-х томах. М.: Наука, 2010. Т.1: 604 с.; Т.2: 669 с.; Т.3: 572 с. [Режим доступа]: <https://ru.b-ok.cc/book/2934839/0e664e>

Античная скульптура. Из собрания Керченского государственного историко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. Т. I. Киев: Мистецтво, 2004. 256 с.

Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 230 с.

Ернштедт Е.В. Монументальная живопись Северного Причерноморья // Античные города Северного Причерноморья. Т. I. М.- Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955. С. 248–285.

Иванова А.П. Искусство античных городов Северного Причерноморья. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1953. 192 с.

Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора. Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1960. 150 с.

История искусства зарубежных стран / Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. Т. 1. 2-е изд. М.: Сварог и К, 2008. 372 с.

Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья. М.: Наука, 1972. 64 с.

Крыжицкий С.Д. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1993. 243 с.

Русяева А.С. Искусство греков Северного Причерноморья в античную эпоху. Николаев, 1997.

К теме 6. Ранние кочевники евразийских степей и скифский звериный стиль

Археология: Учебник / Под ред. В.Л. Янина. М: Изд-во Моск. ун-та, 2006. С. 608

Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006. 239 с.

Канторович А.Р. 2015. Образы синкретических существ в восточноевропейском скифском зверином стиле: классификация, типология, хронология, иконографическая динамика // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 2015. № 3. С. 113–218. [Режим доступа]: <http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/47/114>

Переводчикова Е.В. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: «Восточная литература», 1994. 206 с.

Переводчикова Е.В. О различных формах диалога искусства степи и цивилизаций: к постановке вопроса // Stratum plus. 2009. № 3 (2005–2009). С. 155–161

Раздел 2. Искусство в период Великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья

К теме 1. Искусство Европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов

Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I в. до н.э. – XIII в. н.э. М.: Искусство, 1977. 464 с.

Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV – V в.). СПб.: АО "Эллипс", 1994. 221 с.

Петрухин В.Я. Дохристианские древности: по археологическим материалам. IV–X века // История русского искусства. В 22 томах. Т. 1: Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. М.: Северный паломник, 2007. С. 39–79.

Рыбаков Б.А. Искусство древних славян // История русского искусства. В 13 томах. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 39–92

Филипп Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага: АРТИА, 1961. 215 с.

Щеглова О.А. Тайна «пляшущих человечков» и «следы невиданных зверей». Антропо- и зооморфные изображения в раннеславянской металлопластике // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конф., посв. 100-летию со дня рожд. Г.Ф. Корзухиной. СПб.: ИИМК РАН, 2010. С. 146–171.

Эпоха Меровингов – Европа без границ. Археология и история V–VIII вв. Merowingerzeit – Europa ohne Grenzen. Archäologie und Geschichte des 5. bis 8. Jahrhunderts. The Merovingian Period – Europe without Borders. Archaeology and history of the 5th to 8th centuries. Berlin: Staatl. Museen zu Berlin ; Wolfratshausen : Minerva, 2007. С. 591

К теме 2. Архитектура и искусство византийского мира

Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М.: «Открытое общество», 1998. 374 с.; 2-е изд.: СПб, «Алетейя», 2000. 576 с.

Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1947. 183 с.

Диль Ш. История Византийской империи. М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1948. 160 с.

Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. 329 с. (есть более раннее издание).

Седов Вл.В. Килисе Джамии. Столичная архитектура Византии. М.: Индрик, 2006. 335 с.

К теме 3. Древняя Русь: искусствознание и археология

Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.: МГУ, 1944. 214 с.

Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности (археология христианских древностей средневековой Руси): Учебно-методическое пособие. М.: НПБО "Фонд археологии", 1996. 88 с.

Вагнер Г.К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев Польской. М.: Наука, 1964. 188 с.

Воронин Н.Н. Зодчество Владимиро-Суздальской Руси XII–XV вв. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961 (т. 1 – 584 с.), 1962 (т. 2 – 560 с.).

Древняя Русь: город, замок, село / Отв. ред. Б.А. Колчин. М.: Наука, 1985 (Археология СССР). 432 с.

Древняя Русь: быт и культура / Отв. ред. Б.А. Колчин, Т.И. Макарова. М.: Наука, 1997 (Археология). 368 с.

Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево. М.: Наука, 1971 (Свод археологических источников; Е1-55). 62 с.

Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства. СПб.: Тип. М-ва путей сообщения, 1889–1899. Вып. 1–6.

Щепкина М.В. Тератологический орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Вып. 2. М.: Наука, 1974. С. 219 – 239.

К теме 4. Иконография и археология (Древняя Русь, Западная Европа, Восточное Средиземноморье)

Беляев Л.А. «Индекс христианского искусства» и новгородские каменные иконки // Российская археология. 2004. № 1. С. 55–63.

Ванеян С.С. Символика, археология, иконография и архитектура. Очерки классической методологии. М.: Московский университет, 2006. 364 с.

Вёльфлин Г. Ис толкование искусства. М.: Дельфин, 1922. 37 с.

Даркевич В.П. Пу тями средневековых мастеров. Изд. 3-е. М.: URSS; ЛЕНАНД, 2015. 191 с.

Даркевич В.П. Светское искусство Византии: произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X—XIII вв. М.: Искусство, 1975. 352 с.

Даркевич В.П. Аргонавты средневековья. М.: Наука, 1976. 192 с.

Даркевич В.П. Художественное ремесло средневекового Запада (X—XIV вв.): по материалам раскопок в Восточной Европе. Изд. 2-е. М.: URSS, 2010. 112 с.

Клейн Л.С. Археологическая типология. Л.: ЛФ ЦЭНДИСИ. ЛНИАО. 1991. 448 с.

К теме 5. Искусство Золотой Орды и средневекового Востока по данным археологии

Блохин В.Г. Яворская Л.В. Археология золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Волгоград: Изд-во ВолгогрГУ, 2006. 240 с.

Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности. М.: Наука, 1988. 276 с.

Город Болгар. Очерки истории и культуры. М.: Наука, 1987. 234 с.

Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. М.: Наука, 1996. 298 с.

Дополнительная литература

Раздел 1. Искусство в древности

К теме 1. Археология и искусство

Barkan L. Unearthing the past: archaeology and aesthetics in the making of Renaissance culture. New Haven; London: Yale University Press, 1999. 430 p.

Schnapp A. Discovery of the Past. The Origins of archaeology. London: British Museum Press, 1996. 384 p.

Cooper D.E. Archaeology, landscape and aesthetics // Cooper, Cogent Arts & Humanities (2015), Volume 2. [Режим доступа]: <http://dx.doi.org/10.1080/23311983.2015.1077647>

From ancient to modern. Archaeology and aesthetics / Eds. Chi J.Y., Azara P. Princeton: Princeton University Press, 2015. 240 p. [Режим доступа]: <http://assets.press.princeton.edu/chapters/s10519.pdf>

Is there a Place for Aesthetics in Archaeology? // Cambridge Archaeological Journal. 1994. Vol. 4, № 2. P. 249–269. [Режим доступа]: <https://doi.org/10.1017/S0959774300001098>

Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past / Eds. Olsen B., Pétursdóttir. London; New York: Routledge, 2014. 510 p.

The Uses of Style in Archaeology / Eds. M.W. Conkey, C.A. Hastorf. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 136 p.

К теме 2. Искусство в эпоху камня (изобразительная и неизобразительная деятельность)

Leroi-Gourhan A. Préhistoire de l'Art occidental. Paris: Mazenod, 1995 (1e edition 1965). 621 p.

Lorblanchet M., Bahn P. The First Artists: In Search of the World's Oldest Art. London: Thames and Hudson, 2017. 296 p.

Bahn P. Images of the Ice Age. Oxford: Oxford University Press, 2016. 480 p.

К теме 3. Искусство Восточной Европы в эпоху бронзы

Горбов Р.А., Мимоход Р.А. Культовые комплексы на поселениях срубной культуры Северо-Восточного Приазовья // Древности Северо-Восточного Приазовья. Донецк: Украинский культурологический центр, 1999. С. 24–69.

Мачинский Д.А. Об образном строе серебряных и золотых художественных изделий из Майкопского кургана // ΣΥΣΤΙΓΙΑ: Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб.: Алетейя, 2000. С. 45–70.

Мачинский Д.А. О смысле изображений на серебряном сосуде с «горным ландшафтом» из Майкопского кургана // Ювелирное искусство и материальная культура. № 6. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1998. С. 48–49.

Мимоход Р.А. Стратифицированные курганы бронзового века на правом берегу Северского Донца. М.: ИА РАН, 2018 (Материалы спасательных археологических исследований; т. 23). 288 с.

Мимоход Р.А. Происхождение и семантика фигурных пряжек эпохи бронзы в Европе и на Кавказе в контексте ближневосточных влияний // Археологические вести. № 24. СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 249–275.

Отрощенко В.В., Формозов А.А. К проблеме письменности у племен Северного Причерноморья в эпоху раннего металла // *Stadia Praehistorika*. Т. 9. Sofia, 1988. С.147-178

Студзицкая С.В., Кузьминых С.В. Галичский «клад» (к проблеме становления шаманизма в бронзовом веке Северной Евразии) // *Мировоззрение древнего населения Евразии*. М.: ИА РАН, 2001. С. 123-165

К теме 4. Классическое искусство в археологии

Античная скульптура Херсонеса. Киев: Мистецтво, 1976. 342 с.

Боспорские надгробия. Из собрания Керченского государственного историко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. Т. III, кн. 2. Киев: Мистецтво, 2009. 496 с.

Боспорский рельеф со сценой сражения (Амазономахия?). Монография о памятнике. Т. 2. М.; СПб.: ГМИИ им. А.С. Пушкина; «Летний сад», 2001. 332 с.

Буйских А.В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху // *Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Supplementum*. Вып. 5. Симферополь:

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2008. С. 350-357.

Виноградов Ю.А. Большой лекиф Ксенофанта. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. 62 с.

Зинько Е.А., Буйских А.В., Русяева А.С., Савостина Е.А., Стриленко Ю.Н., Ягги О. Склеп Деметры. Памятники археологии Керченского историко-культурного заповедника. Киев: Мистецтво, 2009. 183 с.

Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху. Киев: Наукова думка, 1993. 162 с.

Калашник Ю.П. Греческое золото в собрании Эрмитажа: Памятники античного ювелирного искусства из Северного Причерноморья. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. 278 с.

Копейкина Л.В. Развитие чернофигурного стиля в клазоменской керамике // *Из истории Северного Причерноморья в античную эпоху*. Л.: Аврора, 1979. С. 7-25

Кунина Н.З. Античное стекло в собрании Эрмитажа. СПб.: АРС, 1997. 360 с.

Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида. Киев: Наукова думка, 1990. 176 с.

Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства. Каталог выставки. М.: ООО "Новые решения", 2017. 438 с.

Пичикян И.Р. Малая Азия – Северное Причерноморье. Античные традиции и влияния. М.: ГРВЛ, 1984. 296 с.

Попова Е.А., Коваленко С.А. Историко-археологические очерки греческой и позднескифской культур в Северо-Западном Крыму (по материалам Чайкинского городища). М.: Тип. изд-ва МГУ, 2005. 134 с.

Раевский Д.С. Мир скифской культуры. М.: Языки славянских культур, 2006. 598 с.

Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на Юге России. Атлас. СПб.: Имп. Археол. комис., 1913-1914. 38 с.

Русяева А.С. Религия понтийских эллинов в античную эпоху. Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев: Стилос, 2005. 558 с.

Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская. Город счастья и печали. Киев: Стилос, 2004. 227 с.

Савостина Е.А. Эллада и Боспор. Греческая скульптура на Северном Понте. Симферополь: АДЕФ-Украина, 2012. 390 с.

Савостина Е.А. Всесильный случай. Великие моменты в греческой археологии. М.: БуксМАрт, 2016. 464 с.

Савостина Е.А. Несколько заметок о пекторали из кургана Толстая Могила: вопросы атрибуции и культурной принадлежности // Боспорские исследования. XXXIX. М.: ИА РАН, 2019. С. 58–88. [Режим доступа]: <http://bospor-issled.cfuv.ru/vypusk-hhhix-2019-g/>

Сапрыкин С.Ю. Древнее Причерноморье. М.; СПб.: Издательство РХГА, 2018. 743 с.

Соколов Г.И. Искусство Боспорского царства. М.: Изд-во МЭИ, 1999. 529 с.

Соколов Г.И. Ольвия и Херсонес (ионическое и дорическое искусство). М.: ГЛК, 1999. 560 с.

Таманский рельеф. Древнегреческая стела с изображением двух воинов из Северного Причерноморья. Монография о памятнике. Т. 1. М.: «Индрик», 1999. 304 с.

Чубова А.П., Колесникова Л.Г., Федоров Б.Н. Архитектура и искусство Херсонеса Таврического V в. до н.э. – IV в. н.э. М.: Тов-во науч.изданий КМК, 2008. 175 с.

Элита Боспора Киммерийского: традиции и инновации в аристократической культуре доримского времени. (Боспорские исследования; XXXIV). Керчь: Керченская городская типография, 2017. 479 с. [Режим доступа]: <http://bospor-issled.cfuv.ru/arhiv-2015-2019-gg/vypusk-hhhiv-2017-g/>

Donohue A.A. Greek Sculpture and the Problem of Description. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 243 p.

Dougherty C. The Poetics of Colonization. From City to Text in Archaic Greece. New York; Oxford: Oxford University Press, 1993. 224 p.

Georges P. Barbarian Asia and Greek Experience. From the Archaic Period to the Age of Xenophon. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 1994. 379 p.

Graham A.J. Colony and Mother City in the Ancient Greece. Manchester: University Press, 1964. 259 p.

Malkin I. Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden: Brill, 1987. 298 p.

Meyer C. Greco-Scythian Art and the Berth of Eurasia. From Classical Antiquity to Russian Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2013. 431 p.

К теме 6. Ранние кочевники евразийских степей и скифский звериный стиль

Артамонов М.И. Куль-обский олень // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Сб. статей к столетию со дня рожд. акад. С.А. Жебелева. 1867–1967 / Отв. ред. В.Ф. Гайдукевич. Л. : Наука, 1968. С. 9–16.

Канторович А.Р., Эрлих В.Р. Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи. М.: Гос. Музей Востока, 2006. 232 с.

Кисель В.А. Погребальное убранство из кургана Аржан-2: декор, технологии, авторство // Camera praehistorica. 2019. № 2 (3). С. 93–122.

Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.). Проблемы стиля и этнокультурной принадлежности. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. 271 с.

Переводчикова Е.В. Золотые оковки деревянных сосудов из 1-го Филипповского кургана // Российская археология. 2016. № 2. С. 19–35.

Переводчикова Е.В. Таиров А.Д. Искусство раннесакского времени Южного Урала и его восточные параллели // Stratum Plus. 2015. № 3. С. 121–141.

Чугунов К.В. Некоторые особенности искусства кургана Аржан-2 // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. М.: ИА РАН, 2008. С. 98–101

Чугунов К.В. Искусство Аржана-2: стилистика, композиция, иконография, орнаментальные мотивы // Европейская Сарматия: сб., посв. М.Б. Щукину / Отв. ред. Д.А. Мачинский. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 39–60.

Раздел 2. Искусство в период Великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья

К теме 1. Искусство Европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов

Амброз А.К. Южные художественные связи населения Верхнего Поднепровья в VI в. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 176. М.: Наука, 1970. С. 70–75.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. 1 // Советская археология. 1971а. № 2. С. 96–123.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. 2 // Советская археология. 1971б. № 3. С. 106–134.

Амброз А.К. К происхождению днепровских антропозооморфных фибул // Российская археология. 1993. № 2. С. 179–184.

Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.). М.: ИА РАН; Вологда: Древности Севера, 2018 (Раннеславянский мир; вып. 18). 560 с.

Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН, 1996 (Раннеславянский мир; вып. 3). 298 с.

Казанский М.М., Мастыкова А.В. Хронологические индикаторы древностей постгуннского времени на Северном Кавказе // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 5. Липецк, 2010. С. 93–104.

Корзухина Г.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI в. н.э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука, 1978 (Свод археологических источников; вып. Е1-43). 125 с.

Мастыкова А.В., Казанский М.М. О происхождении «княжеского» женского костюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн) // II Городцовские чтения. Материалы научной конф., посв. 100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМ. М.: ГИМ, 2005 (Труды ГИМ; вып. 145). С. 253–268.

Мацулевич Л.А. Погребение варварского князя в Восточной Европе. Новые находки в верховьи реки Суджи. М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. 131 с.

Родинкова В.Е. Женский костюм днепровских племен в эпоху Великого переселения народов: современное состояние исследований // Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии. М.: ИА РАН, 2011. С. 239–265.

Родинкова В.Е. Раннеславянский женский убор римского и раннесредневекового времени (проблемы изучения источников) // Краткие сообщения Института археологии. 2014. Вып. 233. С. 88–99.

Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1948. 792 с.

Чаусидис Н. Космолошки слики: симболизација и митологизација на космосот во ликовниот медиум. Т. I–II. Скопје, 2005.

Чаусидис Н. Древние элементы в иконографии раннесредневековых украшений Восточной и Центральной Европы и Балкан // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 2. Ч. 2. Тула: Гос. музей-заповедник "Куликово поле", 2010. С. 203–222.

Щеглова О.А. Женский убор из кладов «древностей антов»: готское влияние или готское наследие? // Stratum plus. 1999. № 5. С. 287–312.

Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб.: «Фарн», 1994. 324 с.

Art of the Celts: 700 BC to AD 700 / Eds. F. Müller, S. Bolliger Schreyer. Berne; Stuttgart; Brussels: Cornell University Press, 2009. 303 p.

Baltų menas. Parodos katalogas. Art of the Balts. Catalogue of the Exhibition / Ed. A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailes akademija, 2009. 800 p.

Bitner-Wróblewska A., Pesch A., Przybyła M. Styles // The Migration Period between the Oder and the Vistula. Vol. 1. Leiden; Boston: Brill, 2020 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450 / Eds. A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska; vol. 59/1. P. 225–298.

Čausidis N. Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovjekovnih materijalnih nalaza sa područja Balkana // Histria antiqua. 13. Pula, 2005. S. 437–456.

Jacobsthal P. Early Celtic Art. Oxford: Clarendon Press, 1944.

Haseloff G. Die germanische Thierornamentik der Völkerwanderungszeit. Studien zu Salin's Stil I. Vol. I–III. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1981. 776 p.

Megaw J.V.S. Imag(in)ing the Celts // Antiquity. 2007. 81. 2007. P. 438–459.

Pesch A. Die Kraft der Tiere. Die Völkerwanderungszeitliche Goldhalskragen und die Grundsätze germanische Kunst. Mainz: Schnell & Steiner, 2015 (Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer; vol. 47. Schriften des Archäologischen Landesmuseums; vol. 12). 672 S.

The Sösdala horsemen and the equestrian elite of fifth century Europe / Eds. Ch. Fabech, U. Näsman. Aarhus: Jutland Archaeological Society, Gylling, 2017. 451 p.

Vaska B. Rotas un ornaments Latvijā no 1.3 gs. līdz 18. gs vidum. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2017 (Latvijā Nacionālā vēstures muzejs raksti; nr. 22). 298 s.

К теме 2. Архитектура и искусство византийского мира

Отто Демус. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / Пер. с англ. Э.С. Смирновой; ред. и сост. А.С. Преображенский. М.: Индрик, 2001. 157 с.

Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М.: Янус-К, 1998. 653 с.

Оустерхаут Р. Византийские строители. Киев; Москва: Корвин-пресс, 2005. 332 с.

К теме 3. Древняя Русь: искусствознание и археология

Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. М.: Наука. 1969. 129 с.

Буслаев Ф.И. Исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях. Пг.: Типографія Академіи Наукъ. 1917. 216 с.

Городцов В.А. Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 1. М.: ГИМ. 1926. С. 7-36.

Гущин А.С. Памятники художественного ремесла Древней Руси X–XIII вв. М.:Л.: "Печатный двор". 1936. 82 с.

Даркевич В.П. Подвиги Геракла в декорации Дмитриевского собора во Владимире // Советская археология. 1962. № 4. С. 90-104

Даркевич В.П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X–XIV вв.). М.: Наука, 1966 (Свод археологических источников; вып. Е1-57). 148 с.

Даркевич В.П. О некоторых мотивах в древнерусской скульптуре // Славяне и Русь. М.: Наука. 1968. 471 с.

Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII вв. М.: Искусство, 1975. 350 с.

Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М.: Искусство, 1976. 199 с.

ревности Российскаго государства, изданныя по высочайшему повелению. М.: Тип. Александра Семена. 1849–1855. 6 отд. 80 с.

Жилина Н.В. Русская зернь и филигрань XI–XV веков : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.06. М.: ИА РАН, 2003. 54 с.

Жилина Н.В. Древнерусские клады IX–XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: ЛИБРОКОМ, 2017. 391 с.

Жилина Н.В., Макарова Т.И. Древнерусский драгоценный узор. Сплав влияний и традиций. IX–XIII вв. Художественные стили и ремесленные школы. М.: ИА РАН, 2008. 304 с.

Забелин И.Е., Щепкин В.Н. Трон или царское место Грозного в Московском Успенском соборе // Антология научных трудов Государственного Исторического Музея. Антология научных трудов Государственного Исторического Музея: В 2 частях. Ч. 1: [Работы 1870-х- 1950-х гг.] М.: ГИМ. 2002. С. 11-32.

Кондаков Н.П. Русские клады. Т. I. СПб.: Типографія Главнаго Управленія Уделовъ, 1896. 213 с.

Корзухина Г.Ф. Из истории древнерусского оружия XI в. // Советская археология. 1950. Т. XIII. С. 63-94

Корзухина Г.Ф. Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. СПб.: Петерб. востоковедение, 2005. 427 с.

Лазарев В.Н. Васильевские врата 1336 г. // Советская археология. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. Т. XVIII. С. 386-442

Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М.: Наука, 1975. 135 с.

Макарова Т.И. Черневое дело Древней Руси. М.: Наука, 1986. 153 с.

Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV – первой четверти XVI в. М.: Наука, 1971 (Свод археологических источников; вып. Е1-49). 194 с.

Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси XIII–XI вв. М.: Наука, 1976. 288 с.

Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв. М.: Наука, 1983 (Свод археологических источников; вып. Е1-60). 163 с.

Николаева Т.В., Чернецов А.В. Древнерусские амулеты-змеевики. М.: Наука, 1991. 119 с.

Овчинников А.Н. Суздальские золотые врата. М.: Искусство, 1978. 36 с.

Рыбаков Б.А. Древние элементы в русском народном творчестве // Советская этнография. 1948. № 1. С. 90-106

Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI–XIV вв. М.: Наука, 1964 (Свод археологических источников; вып. Е1-44). 48 с.

Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X–XIII вв. Л.: Издательство "Аврора", 1971. 127 с.

Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XIII вв.). М.: Наука, 1981. 195 с.

Старая Рязань. Клад 2005 года / Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб., М.: Нестор-История, 2014. 102 с.

Стасов В.В. Славянский и восточный орнамент по рукописям старого и нового времени. СПб.: Ильин, 1887. 15-78 с.

Стерлигова И.А. Драгоценный убор древнерусских икон XI–XIV вв. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 261 с.

Ухова Т.Б. К вопросу о сущности и генезисе книжной тератологии (чудовищного стиля) // Средневековая Русь. М.: Наука, 1976. С. 244-253

Церковное шитье в Древней Руси: посв. памяти Л.Д. Лихачевой (1937–2001) / Ред.-сост. Э.С. Смирнова. М.: Галарт, 2010. 294 с.

Чернецов А.В. Резные посохи XV в. (работа кремлевских мастеров). М.: Наука, 1987. 77 с.

Чернецов А.В. Посох Стефана Пермского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 41. Л.: Наука., 1988. С. 215-240

Чернецов А.В. Золоченые двери XVI в. (соборы Московского Кремля и Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме). М.: Наука, 1992. 216 с.

Чернецов А.В. Религиозно-политическая композиция на миниатюре Лицевого свода // Великий Новгород и средневековая Русь. Сб. статей к 80-летию акад. В.Л. Янина. М.: Издательство "Памятники исторической мысли", 2009. С. 663-666

Чернецов А.В. Католицизм глазами миниатюристов Лицевого летописного свода // Города и веси средневековой Руси. Археология, история, культура. К 60-летию Н.А. Макарова. М.; Вологда: Древности Севера, 2015. С. 410-414

Чернецов А.В. Роковая женщина X в. глазами средневековых миниатюристов // Российская археология. 2018. № 3. С. 118-123

К теме 4. Иконография и археология (Древняя Русь, Западная Европа, Восточное Средиземноморье)

Беляев Л.А. Свияжские ландскнехты: из истории русского изразца в Поволжье XVII в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 56. С. 103–109.

Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М.: Наука, 1976. 199 с.

Иконография архитектуры / Отв. ред. А.Л. Баталов. М.: ВНИИТАГ, 1990. 212 с.

Клейн Л.С. Археологические источники. Изд. 2-е, дополненное. СПб: Фарн, 1995. 352 с.

Фолль К. Опыты сравнительного изучения картин / Пер. В. Фаворского и Б. Розефельда. М.: Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1916. 207 с.

Фридлендер М. Знаток искусства. М.: Дельфин, 1923. ??? с. [Режим доступа]: <https://gallerix.ru/lib/maks-fridlender-znatok-iskusstva/>

К теме 5. Искусство Золотой Орды и средневекового Востока по данным археологии

Блохин В.Г. Градостроительные традиции Золотой Орды (на материалах Нижнего Поволжья): автореф. дис. ... канд. ист.мн. Волгоград, 2001.

Бочаров С.Г. Поселение Посидима в юго-восточном Крыму и его керамический комплекс (рубеж XIII–XIV вв.) // Поливная керамика

Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Т. 2. Казань; Кишинев, 2017. С. 409–446.

Бусятская Н.Н. Стекланные изделия городов Поволжья XIII–XIV вв. // Средневековые памятники Поволжья. М.: Изд-во «Наука», 1976. С. 38-72

Доде З.В., Власкин М.В., Гармашов.А.И., Науменко С.А. Погребения знати золотоордынского времени в междуречье Дона и Сала. М.: Памятники исторической мысли, 2006. 232 с.

Зиливинская Э.Д. Средневековые бани Нижнего Поволжья // Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. М.: Наука, 1989. С. 249-280

Зиливинская Э.Д. Мечети Золотой Орды (общие принципы планировки) // Материалы и исследования по археологии Поволжья. Вып. I. Йошкар-Ола, 1998. С. 16-37

Зиливинская Э.Д. Очерки культового и гражданского зодчества. Астрахань: Астрах. ун-т, 2011. 252 с.

Зиливинская Э.Д. Взаимодействие культурных традиций в зодчестве Золотой Орды по данным археологии: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2012.

Зиливинская Э.Д. Архитектура Золотой Орды. Ч. I. Культовое зодчество: Монография. Казань: Отечество, 2014. 228 с.

Золотая Орда и Причерноморье. Уроки чингисидской империи. Каталог выставки. М.: Фонд Марджани, 2019. 500 с.

Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси IX–XVII вв. М.: Наука, 2010. 270 с.

Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб.: Славия, 2001. 364 с.

Кузнецова О.В. Поливная керамика Сарайчика // Генуэзская Газария и Золотая Орда. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 167–180.

Мальм В. А. Симферопольский клад // Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея. М.: Внешторгиздат, 1987. 27 с.

Масловский А.Н. Восточнокрымский поливной импорт в золотоордынском Азаке // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Т. 2. Казань; Кишинев, 2017. С. 455–490.

Мыськов Е.П. Кочевники Волго-Донских степей в эпоху Золотой Орды. Волгоград: Волгоградский фил. РАНХиГС, 2015. 483 с.

Недашковский Л., Ракушин. А. Средневековые металлические зеркала с Увекского городища. // Татарская археология. 1998. № 1(2). С. 33–51.

Орфинская О.В., Лантратова О.Б. Женский костюм золотоордынского времени из погребения № 93 могильника Мачный бугор I (Астраханская обл.) // Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства. Материалы I научно-практической конф. 13–16 октября 2009 г. Ч. I. М.: ГИМ, 2011. С. 20–40.

Полубояринова М.Д. Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды. М.: ИА РАН. 1991. 112 с.

Сокровища Золотой Орды. СПб.: Славия, 2000. 345 с.

Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь. М.: Эллис Лак, 1997. 360 с.

Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М.: МГУ, 1994. 229 с.

Федоров-Давыдов Г.А.. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля. Быт. М.: МГУ, 2001. 252 с.

Федоров-Давыдов Г.А., Булатов Н.М. Керамическая мастерская Селитренного городища // Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. М.: Наука, 1989. С. 133–248.

Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М.: Искусство, 1976. Раздел IV. Искусство и культура золотоордынских городов. С. 104–188.

Хрипунов Н. В. Монгольская одежда знати Золотой Орды в 1266–1312 гг. // Золотоордынская цивилизация. Вып. 6. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. С. 233–272.

Червонная С.М. Искусство Татарии. Ч. II. М.: Искусство, 1987, главы 2 и 3. С. 66–132.

Шашунова С.М. Золотоордынский текстиль в коллекции Волгоградского областного краеведческого музея // Искусство древнего текстиля. Методы изучения, сохранность, реконструкция / Под. ред. И.И. Елкиной, М. Вагнер, П.Е. Тарасова. Оппенхайм-на-Рейне, 2019. С. 223–239.

Юдин Н.И. Кашинные чаши из раскопок золотоордынского Азака // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Т. 2. Казань; Кишинев, 2017. С. 491–498.

Яворская Л.В. Части повозок в погребениях кочевников золотоордынского времени Нижнего Поволжья // От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи. М.: Изд. дом Марджани, 2013. С. 134–141.

Яворская Л.В. Экзотическое сырье костяных артефактов из раскопок золотоордынских городов // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2018. Т. 23, № 3. С. 206–212.

Islamic Pottery: A Brief History. Spring: The Metropolitan Museum of Art, 1983 (The Metropolitan Museum of Art Bulletin; v. 40, no. 4). 52 p.

Shingiray I. Life in Motion: Nomadic Cart Culture and Cart Burials of the Golden Horde (A Case Study from Bolshoi Tsaryn I, Kalmykia) // Поволжская археология. 2020. № 2 (32). С.146–157.

Примерные темы для письменных работ и/или типовые вопросы для экзамена:

Раздел 1. Искусство в древности

К теме 1. Археология и искусство

1. Определите взаимоотношения искусства и археологии в перспективе гуманитарного развития Европы.
2. Основные этапы построения истории искусства в их зависимости от развития археологии в Европе.
3. Художественная археология в России XIX–начала XX в. и ее создатели.
4. Возможности археологии как пространства формирования искусства.

К теме 2. Искусство в эпоху камня (изобразительная и неизобразительная деятельность)

1. Что подразумевается под первобытным искусством? Перечислите существующие точки зрения на определение первобытного искусства.
2. Назовите виды, образы и сюжеты первобытного искусства эпохи камня.
3. Перечислите существующие гипотезы о происхождении искусства.

К теме 3. Искусство Восточной Европы в эпоху бронзы

1. Охарактеризовать основные типы каменной курганной архитектуры в бронзовом веке.
2. Скульптурные изображения Галичского клада: хронология, типы, связь с шаманизмом.
3. Посткатакомбные и кавказские роговые фигурные пряжки: семантика образа

К теме 4. Классическое искусство в археологии

1. Основные методы анализа античных памятников и история их формирования в XVIII–XIX вв.
2. Особенности развития античной периферийной культуры. «Боспорский стиль» в пластике Северного Причерноморья: памятники и проблема их изучения (Таманский рельеф, Амазономахия).
3. Римская эпоха и характер периферийной культуры античных государств Северного Причерноморья в первые века н.э.

К теме 6. Ранние кочевники евразийских степей и скифский звериный стиль

1. Каковы общие черты культур ранних кочевников евразийских степей.
2. Что общего и в чем отличия понятий «культуры скифского облика» и «культура скифов».
3. Каковы основные черты произведений скифского звериного стиля.
4. С какими традициями взаимодействовали культуры степных кочевников, и как это отразилось на их искусстве?

Раздел 2. Искусство в период Великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья

К теме 1. Искусство Европейского Барбарикума в эпохи римских влияний и Великого переселения народов

1. Изделия круга восточноевропейских выемчатых эмалей.
2. Основные тенденции развития ювелирного искусства населения Восточноевропейского Барбарикума в гуннское время.
3. Украшения и предметы убора круга днепровских раннесредневековых кладов.

К теме 3. Древняя Русь: искусствознание и археология

1. Основные обзорные публикации памятников древнерусского искусства дореволюционного, советского и позднейшего времени.
2. Охарактеризуйте миниатюры и орнаментику средневековых русских рукописей.
3. Древнерусское ювелирное искусство. Разновидности украшений. Техника их изготовления. Клады.
4. Зооморфные мотивы прикладного искусства. Важнейшие серии.
5. Золоченые двери древнерусских храмов. Основные сюжеты. Хронологические отличия.

К теме 4. Иконография и археология (Древняя Русь, Западная Европа, Восточное Средиземноморье)

1. Иконография и типология: сходство и различие в подходах.
2. Базовые методы иконографического исследования в применении к археологии.
3. Важность иконографического анализа для интерпретации объектов археологии (на материале средневековых памятников Средиземноморья, Европы и Руси XII–XVII вв.).

К теме 5. Искусство Золотой Орды и средневекового Востока по данным археологии

1. На какие крупные группы можно разделить комплекс глазурованной керамики Золотой Орды? Традиции каких стран оказали решающее влияние на керамические формы, технологические особенности и орнаментацию в этих группах? С чем, по вашему мнению, связано высказывание о золотоордынских городах Нижнего Поволжья, что они составляют «голубое ожерелье нижней Волги»?

2. Какова роль пояса и его украшений в культуре монгольских и тюркских народов? Из каких материалов и по каким технологиям производили в Золотой Орде парадные ременные гарнитуры, обнаруживаемые в погребениях золотоордынской знати? Какие сюжеты на них воспроизводятся?

3. Можно ли считать городское художественное ремесло Золотой Орды «высокими технологиями» для Средневековья? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры.