

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иконописание»

для специальности:

54.02.05 Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54. 02. 05 «Живопись» (по видам) (Приказ Минобрнауки РФ от 13 августа 2014 г. N 995), с учетом требований Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии по специальности 54. 02. 05 «Живопись» (Иконопись).

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище) **54. 02. 05 «Живопись»**

Разработчики:

Гладаренко Анастасия Васильевна, заведующая отделением «Живопись» (Иконопись)
Духовного училища

Казакова Людмила Васильевна, преподаватель Духовного училища

Рецензенты:

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИКОНОПИСЬ»	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7
2. 2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	17
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ	17
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20
Критерии оценки заданий по иконописи	21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54. 02. 05 «Живопись» (по видам) (Приказ Минобрнауки РФ от 13 августа 2014 г. N 995), с учетом требований Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии по специальности 54. 02. 05 «Живопись» (Иконопись).

Курс нацелен на подготовку специалистов-иконописцев, владеющих техникой православной канонической живописи (иконописи).

Основная цель курса: подготовить специалиста, профессионально владеющего техниками иконописания, а также воспитание православного мировоззрения, без которого невозможно правильное понимание иконы. Практические занятия имеют цель обучить обучающихся стилевым особенностям и технике письма православной канонической живописи (иконописи).

Задачи курса – ознакомление обучающихся с живописным древнерусским каноном через освоение техники рисунка и приёмов письма традиционных элементов древнерусской живописи.

Курс углубляет и расширяет общее понимание обучающимися принципов и методов создания культурного наследия, а также необходимые сведения о специфической роли иконописца в обеспечении сохранности произведений православного древнерусского изобразительно – прикладного искусства.

Программа курса коррелируется с дисциплинами: «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Цветоведение», «Основы реставрации».

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения, закрепляются в процессе самостоятельной работы обучающихся, которая взаимосвязана учебно-творческими задачами.

К итоговому контролю учащиеся предоставляют весь комплекс работ, связанный с выполнением учебного задания.

Работа оценивается комплексно за определённый период обучения.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: знать:

- закономерности построения композиции в иконе, какой бы сложности они ни были;
- простота и согласованность форм, вписанных в плоскости;
- распределенность элементов на иконе согласно их значимости;
- способы передачи идеи Православного мировоззрения путём изобразительных средств и материалов (натуральная яичная темпера);

уметь:

- решать конкретные художественно – образные задачи в живописных учебно – тематических заданиях, выполненных путём копирования иконописных подлинников;
- изучать древнерусскую технику писания «полусухой» кистью);

владеть:

- навыками работы натуральными пигментами на желтковой эмульсии;
- технологическими приёмами приготовления темперы на желтковой эмульсии;
- навыками выявления больших цветовых отношений, пространственного расположения в плоскости иконы;
- навыками создания копий подлинников Православной исторической живописи (иконописи) и лучших иконописных образцов Московской и Санкт-Петербургской Духовных школ, сохраняя и продолжая историческое наследие древнерусского искусства Православной Церкви.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИКОНОПИСЬ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы Духовного училища в соответствии с ФГОС по специальности 54. 02. 05 «Живопись» (Иконопись).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ПМ. 00 «Профессиональные модули», ПМ. 01 «Живопись и иконопись», МДК. 01. 01 «Станковая живопись», МДК. 01. 01. 02. «Иконопись».

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Основная цель и задачи курса: – подготовить специалиста, профессионально владеющего техниками иконописания православной канонической живописи (иконописи), а также воспитание православного мировоззрения, без которого невозможно правильное понимание иконы. Практические занятия имеют цель обучить обучающихся стилевым особенностям и технике письма.

Задачи курса – ознакомление обучающихся с живописным древнерусским каноном через освоение техники рисунка и приёмов письма традиционных элементов древнерусской живописи.

Курс углубляет и расширяет общее понимание обучающимися принципов и методов создания культурного наследия, а также необходимые сведения о специфической роли иконописца в обеспечении сохранности произведений православного древнерусского изобразительно – прикладного искусства.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения, закрепляются в процессе самостоятельной работы обучающихся, которая взаимосвязана учебно-творческими задачами.

К итоговому контролю учащиеся предоставляют весь комплекс работ, связанный с выполнением учебного задания.

Работа оценивается комплексно за определённый период обучения.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:

знать:

- закономерности построения композиции в иконе, какой бы сложности они ни были;
- простота и согласованность форм, вписанных в плоскости;
- распределенность элементов на иконе согласно их значимости;
- способы передачи идеи Православного мировоззрения путём изобразительных средств и материалов (натуральная яичная темпера);

уметь:

- решать конкретные художественно – образные задачи в живописных учебно – тематических заданиях, выполненных путём копирования иконописных подлинников;
- изучать древнерусскую технику писания «полусухой» кистью);

владеть:

- навыками работы натуральными пигментами на желтковой эмульсии;
- технологическими приёмами приготовления темперы на желтковой эмульсии;
- навыками выявления больших цветовых отношений, пространственного расположения в плоскости иконы;
- навыками создания копий подлинников Православной исторической живописи (иконописи) и лучших иконописных образцов Московской и Санкт-Петербургской Духовных школ, сохраняя и продолжая историческое наследие древнерусского искусства Православной Церкви.

Ключевые компетенции обучающихся при успешном освоении дисциплины

Общие компетенции, включающие в себя способность:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
- ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
- Художник-живописец, иконописец, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
- Творческая и исполнительская деятельность.
- ПК 1. 1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами иконописи.
- ПК 1. 2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
- ПК 1. 3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.
- ПК 1. 4. Последовательно вести работу над композицией.
- ПК 1. 5. Владеть различными приемами выполнения иконописных работ.
- ПК 1. 6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 1656 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1296 час.; самостоятельной работы обучающегося 360 час.

1.5 Условия успешного освоения программы дисциплины:

При обучении важно соблюдать системность и регулярность занятий.

Перед обучением по программе необходим анализ художественных данных

обучающегося. При низкой подготовленности обучение начинается с азов художественной грамотности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	2016
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	1296
в том числе:	
Практические занятия	1296
Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	360
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	360
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2. 2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	
	1 курс, 1-2 семестр		
Тема 1. Вводная Теоретические основы обучения иконописи.	Содержание учебного материала Вводная беседа об иконописи. Каноничность иконы. Духовность иконы. Символичность иконы. Особая сюжетно-композиционная основа. Принцип обратных связей. Плоскостность и декоративность изображения. Обратная (обращенная) перспектива. Принцип расширения времени и пространства. Разномасштабность изображения. Особая технологичность написания икон. Художественная выразительность. Знакомство с материалами.	4	
Тема 2. Прориси с икон.	Содержание учебного материала Линейность, как правило, первоначального рисунка на левкасе. Линия – один из важнейших выразительных элементов иконы. Обусловленность логики рисунка композицией, ритмом ,пятном, всем замыслом в целом. Красота линии. Изучение характера линии (модульности, меры утолщения, капелек, других элементов линии, имеющих художественное значение). Рисунок описей кистью. Приобретение твердости руки при выполнении рисунка кистью и навыка живой линии. Выполнение прорисей праздников Распятие, Крещение, Преображение, а также прориси Богородичных икон, Спасителя, отдельно стоящих святых.	12	
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение прориси праздника Сретение.	4	
Тема 3. Левкас. (Иконописный грунт)	Содержание учебного материала Способы приготовления левкаса. Практическое занятие: левкашение оргалита или картона, изготовление заготовок для дальнейших работ.	10	
	Самостоятельная работа обучающихся грунтовка иконописных таблеток	6	
Тема 4. Минеральная темпера. Иконописные краски.	Содержание учебного материала Пигменты: их особенности и взаимодействия.	2	
	Основная палитра.		

Тема 5. Красочный слой.	Содержание учебного материала Закладка основных тонов, роспись, пробела, охрение.	4	
	Самостоятельная работа обучающихся: сделать выкраски основной палитры пигментов на левкашечной поверхности.	2	
Тема 6. Особенности изображения в иконе элементов природы и архитектуры их символическое и богословское содержание.	Содержание учебного материала	4	
	Рассмотрение репродукций древних икон содержащих элементы природы и архитектуры. Выбор образцов для дальнейшего копирования. Идея создания вневременного символического образа земной твари. Функции пробела: пробел знак преобразования твари, предстоящий на иконе Божественным светом. Разное изображение Света пробелом- явление разного характера озаренности. Влияние пробела (через изменение формы - изменение тонального решения) на композицию. Разнообразное графическое решение пробела. Влияние на графику иконы создания в ту или иную эпоху, в том или ином регионе. Выявления пробелом форм. Решение пробелом меры объема и всего образа в целом, и его частей. Присутствие в древней иконе в одном произведении разнообразия объемности.		
Тема 7. Горки. Графический рисунок, цветовое решение.	Содержание учебного материала Учебная иконописная таблетка. Фрагмент иконы с горкой. Цветовое решение горок. Композиция из горок.	24	
	Самостоятельная работа обучающихся: поэтапное написание горки .	10	
Тема 8. Элементы природы. Графический рисунок ,цветовое решение.	Содержание учебного материала Графический рисунок разнообразной растительности (учитывая особенности). Цветовое решение деревьев и трав, воды, облаков.	8	
Тема 9. Палаты. Графический рисунок. Цветовое решение.	Содержание учебного материала	24	
	Учебная иконописная таблетка. Фрагмент иконы с палаткой. Цветовое решение палатки простой и сложной.		
	Самостоятельная работа обучающихся: поэтапное написание палатки.	10	
Тема 10. Ассист простой и сложный.	Содержание учебного материала Ассист. Символическое значение ассиста. Способы приготовления. Отработка линии ассиста. Освоение элементов простого и сложного ассиста в иконе. Ассист на элементах	4	

	архитектуры и элементах природы. Просмотр работ и обсуждение.		
Тема 11. Иконописные подлинники.	Содержание учебного материала	6	
	Подлинники. История возникновения. Современные иконописные подлинники.		
Тема 12. Особенности изображения фигуры в облачениях. Фигуры в облачениях отдельно стоящие.	Содержание учебного материала	32	
	Фигуры в интерьере и экстерьере. Фигуры в облачениях отдельно стоящие. Задание на освоение письма одежд. Учебная иконописная табличка фигуры святых : прорись, раскрытие в цвете(закладка основных тонов),пробела на одежде и другие детали, согласно образцу. Негативные пробела: тональные (первый пробел темнее раскраши)и цветовой (на холодной раскраши - теплые пробела и наоборот). Дополнительная тональная и цветовая игра негативных пробелов ,обогащающая структуру живописи. Разбивка с учетом композиционного замысла негативным пробелом яркого пятна.		
	Самостоятельная работа обучающихся : построение нескольких фигур святых (преподобного, апостола, святителя) и раскрытие в цвете с разными пробелами.	20	
Тема13. Иконописная табличка: фигура Пресвятой Богородицы с Младенцем.	Содержание учебного материала	32	
	Фигура Пресвятой Богородицы с Младенцем: доличное письмо, прорись, раскрытие в цвете , детали, пробела, ассист.		
	Самостоятельная работа обучающихся : приготовление сула для ассиста.	10	
Тема 14. Иконописная табличка: фигура Спасителя поясная (доличное письмо).	Содержание учебного материала	32	
	Фигура Спасителя: доличное письмо, прорись, раскрытие в цвете, детали, пробела, ассист.		
Тема 15. Символика и описание принятых в иконописи изображений одежд.	Содержание учебного материала	6	
	Различные виды одежд в иконе. Ризы Христа Спасителя. Одежания Пресвятой Богородицы . Символика изображений и одежаний ангелов. Одежды апостолов и пророков. Облачения святителей. Одежды святых жен.		
Тема16. Олифление.	Содержание учебного материала Покрывной слой. Олифление готовых учебных иконописных работ. Подготовка к просмотру работ.	8	

	Самостоятельная работа обучающихся : снятие покрывного слоя олифы.	10	
Просмотр работ и обсуждение		4	
Итого :		288	
	2 курс, 3-4 семестры		
Тема 1. Технические особенности подготовки иконной доски.	Содержание учебного материала Выбор основы и ее обработка. Подготовка доски к нанесению грунта.	8	
Тема 2. Процесс наложения грунта на доску.	Содержание учебного материала Процесс наложения грунта на доску. Заравнивание грунта.	16	
Тема 3. Выбор образцов, подготовка иконописных таблеток (грунтовка)	Содержание учебного материала Особенности исполнения личного письма (анатомические ,конструктивные). Выбор образцов.	16	
	Самостоятельная работа обучающихся: Левкашение иконописных таблеток.	8	
Тема 4. Санкирь. Особенности исполнения личного письма (живописные)	Содержание учебного материала Санкирь (теплый, холодный). Высветление санкиря плавью или охрением. Иконописная таблетка. Личное письмо.	8	
Тема 5. Кисти рук в различных положениях. Иконописная таблетка: личное письмо	Содержание учебного материала		
	Рисунки рук в различных положениях(в молении, в благословении, со свитком и т. д.) Перенесение рисунка, отрисовка прориси, раскрытие в цвете согласно выбранным образцам (санкирь, охрение, подрумянка, движки).	16	
Тема 6. Выбор образцов, рисунки ножек. Иконописная таблетка: личное письмо.	Содержание учебного материала Рисунки ног(стоп) согласно выбранным образцам. Перенесение рисунка на рабочую поверхность иконописной таблетки , отрисовка прориси ,раскрытие в цвете (санкирь, охрение, подрумянка, движки).	16	
Тема7. Поэтапное написание лика Пресвятой Богородицы.	Содержание учебного материала Поэтапное написание лика согласно выбранному образцу: прорись, санкирь, охрение (плавь)	24	

Тема 8. Написание лика молодого святого или жены.	Содержание учебного материала Написание лика : прорись ,санкирь, охрение (плав).	16	
Тема 9. Написание лика святого с бородой.	Содержание учебного материала Написание лика святого с бородой : прорись, санкирь, охрение (плав)	16	
Тема 10. Олифление учебных иконописных таблеток.	Содержание учебного материала Подготовка к просмотру работ. Покрытие учебных работ олифой.	14	
Просмотр работ.	Семестровый просмотр работ.	2	
Тема 11. Написание лика Спасителя.	Содержание учебного материала Написание лика: прорись, санкирь, охрение (плав)	24	
Тема 12. Выбор образцов, рисунки поясных фигур.	Содержание учебного материала Выбор образцов.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Рисунки поясных фигур согласно выбранным образцам.	22	
Тема 13. Перенесение рисунка на загрунтованную поверхность доски.	Содержание учебного материала Прорись. Выполнение линии охрой с последующий обводкой тушью. Рисунок тушью.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся :отрисовка рисунка, прорись.	8	
Тема 14. Золочение.	Содержание учебного материала Способы золочения. Лаковое золочение, полиментное.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка загрунтованной поверхности доски под золочение.	8	
Тема 15. Написание иконы поясного изображения святого.	Содержание учебного материала Последовательное написание иконы: прорись, золочение, раскрытие иконы в цвете (доличное письмо), построение света, личное письмо, ассист.	60	
Тема16. Написание иконы Пресвятой Богородицы.	Содержание учебного материала Последовательное написание иконы: прорись, золочение, раскрытие иконы в цвете (доличное письмо), построение света, личное письмо, ассист.	60	

Тема17. Олифление икон.	Содержание учебного материала		
	Подготовка к просмотру работ. Олифление икон.	6	
Просмотр работ.	Итоговый просмотр работ.	2	
ИТОГО :		360	
3 КУРС, 5 - 6 семестры			
Тема 1. Иконы праздничного ряда иконостаса, особенности изображения (копия)	Содержание учебного материала		
	Праздничный ряд иконостаса. Особенности изображения. Подбор образцов для дальнейшей работы. Копия с хорошо сохранившихся древних образцов. Различные иконографии. Компановка в формат доски. Цветовые и тоновые соотношения. Разномасштабность фигур. Миниатюра. Надписи на иконах.	8	
Тема 2. Последовательная подготовка иконной доски.	Содержание учебного материала. Подготовка доски к нанесению грунта. Заравнивание грунта.	12	
	Самостоятельная работа обучающихся : Подготовка доски к нанесению грунта. Процесс наложения грунта на доску	12	
Тема 3. Выбор образцов, рисунок композиции праздника (копия)	Содержание учебного материала	8	
	Прорись. Выполнение линии охрой с последующий обводкой тушью. Рисунок тушью.		
Тема 4. Перенесение рисунка на загрунтованную поверхность доски, золочение.	Содержание учебного материала	12	
	Прорись рисунка, подготовка под золочение, графья. Золочение.		
Тема 5. Написание иконы праздничного ряда. Красочный слой.	Содержание учебного материала	60	
	Последовательное написание иконы: раскрытие иконы в цвете(доличное письмо),построение света, личное письмо, ассист.		
Тема 6. Список с иконы праздничного ряда иконостаса (творческая работа)	Содержание учебного материала.	70	
	Копия с хорошо сохранившихся древних образцов с творческой переработкой композиции или рисунка. Компановка отдельных фрагментов с разных изводов и иконографий. Выдержка единой стилистики. Духовность образа. Цветовые и тоновые соотношения. Разномасштабность фигур. Миниатюра. Последовательное написание иконы: раскрытие		

	иконы в цвете(доличное письмо),построение света, личное письмо, ассист. Надписи на иконах.		
Тема 7. Олифление икон.	Содержание учебного материала Подготовка к просмотру работ . Олифление икон.	8	
Просмотр работ .	Семестровый просмотр работ и обсуждение.	2	
Тема 8. Православная икона в современном мире. Особенности и этапы современного иконописания.	Содержание учебного материала Православная икона в современном мире. Особенности и этапы современного иконописания.	4	
Тема 9. Иконы новомучеников и новопрославленных святых.	Содержание учебного материала Рассмотрение икон новомучеников и новопрославленных святых.	4	
Тема 10. Особенности изображения современных святых в иконописном каноне.	Содержание учебного материала Особенности изображения современных святых в иконописном каноне.	4	
Тема 11. Последовательная подготовка иконной доски.	Содержание учебного материала Подготовка доски к нанесению грунта. Процесс наложения грунта на доску. Заравнивание грунта.	12	
	Самостоятельная работа обучающихся: проклейка, паволока, побелка, левкас.	20	
Тема 12. Выбор образцов, рисунки поясных фигур новопрославленных святых.	Содержание учебного материала Выбор с современных образцов. Творческая переработка. Портретное сходство. Духоносность образа. Компонка в формат доски. Анатомические соотношения. Цветовые и тоновые соотношения. Надписи на иконах.	48	
Тема 13. Выбор образцов, рисунки ростовых фигур святых.	Содержание учебного материала Выбор с современных образцов. Творческая переработка. Портретное сходство. Духоносность образа. Компонка в формат доски. Анатомические соотношения. Цветовые и тоновые соотношения. Надписи на иконах.	48	
Тема 14. Перенесение рисунка на	Содержание учебного материала Последовательное написание иконы: рисунок, прорись, графья, золочение.	24	

загрунтованную поверхность доски, золочение.			
Тема 15. Написание иконы новопрославленного святого. Красочный слой.	Содержание учебного материала Написание иконы. Красочный слой. Построение света. Личное письмо. Ассист.	48	
Тема 16. Олифление икон.	Подготовка к просмотру . Олифление написанных работ.	6	
	Самостоятельная работа обучающихся: снятие покрывного слоя олифы	20	
Просмотр работ.	Экзамен. Итоговый просмотр работ и обсуждение.	2	
Итого :		432	
4 КУРС,7-8 СЕМЕСТРЫ			
Тема 1. Последовательная подготовка иконных досок.	Содержание учебного материала Подготовка доски к нанесению грунта.	16	
	Самостоятельная работа обучающихся Процесс наложения грунта на доску. Заравнивание грунта.	32	
Тема2. Сбор материалов для разработки дипломных работ, разработка прорисей, композиций.	Содержание учебного материала Разработка прорисей, композиций для написания дипломных работ. Поясные иконы, ростовые иконы, многофигурные иконы, житийные иконы с клеймами. Задание для студента выбирает преподаватель, исходя из благословения Священноначалия и уровня подготовки обучающегося.	60	
	Самостоятельная работа обучающихся :сбор материалов для разработки дипломных работ.	32	
Тема 3. Перевод рисунков (прорисей) на доски. Окончательная доработка композиций, рисунков.	Содержание учебного материала Перевод рисунков (прорисей) на доски. Окончательная доработка композиций, рисунков.	48	
Тема 4.	Содержание учебного материала	48	

Золочение.	Выбор способа золочения. Подготовка под золото. Золочение.		
Тема 5.	Содержание учебного материала		
Подготовка дипломной работы: написание икон	Начало работы в цвете. Разработка композиций в цвете и тоне. Этюды. После утверждения работа на доске. Разработка света. Этюды. После утверждения работа на доске.	240	
Тема 6.	Содержание учебного материала		
Русский высокий иконостас. Особенности написания икон, входящих в иконостас. Особенности групповой работы иконописцев при написании иконостаса.	Русский высокий иконостас. Особенности написания икон, входящих в иконостас. Особенности групповой работы иконописцев при написании иконостаса.	16	
	Самостоятельная работа обучающихся : создание эскиза проекта иконостаса на бумаге. Творческая разработка несложного по структуре иконостаса. Расположение икон в иконостасе. Выбор иконографии и подбор образцов. Цветовое и тоновое решение эскиза иконостаса.	60	
Тема 7.	Содержание учебного материала	2	
Надписи. Олифление икон.	Олифление икон. Подготовка к итоговому просмотру работ.		
	Самостоятельная работа обучающихся: снятие покрывного слоя олифы.	18	
Просмотр работ.	Итоговый просмотр работ и обсуждение.	4	
ИТОГО		576	
ИТОГО:		1296	
	Аудиторных занятий	360	
	Дополнительная работа над завершением программного задания под руководством преподавателя	360	
	Самостоятельная работа	360	
ВСЕГО :		2016	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- автоматизированное место преподавателя;
- проектор, экран;
- электронные книги, видео, электронные энциклопедии, DVD.

Материальные и расходные материалы для обучения:

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Информационно-методическое обеспечение курса обеспечивается библиотечным фондом Духовного училища, методической базой дисциплины «Иконопись», состоящей из подборки методических работ преподавателей отделения «Живопись» (Иконопись) и интернет-ресурсами.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Языкова И.К. Богословие иконы (учебное пособие). – М.: Издательство Общедоступного Университета, 1995. – С. 212.
2. Иулиания (М. Н. Соколова), монахиня. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
3. Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. 1989.
4. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX вв. М. : «АРТ-БМБ», 2002.

Дополнительные источники

5. Г.И.Вздорнов Иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские святцы. Свод русской иконописи – М.: ИП Верхов С.И., 2017 – 176 с, цв. илл.
6. Благовещенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. - М. , 1999.
7. Попова О. С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины IV века. Его связи с Византией. - М. : «Искусство», 1980.
8. Петрова Л.Л. , Петрова Н.В., Щурина Е.Г. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Изд. 3-е. – М.: Северный паломник, 2008. – 336 илл.
9. Традициям верны. Работы учащихся, выпускников и преподавателей Иконописной школы при Московской Духовной Академии. – Владимир: Изд-во ООО

«ВИТ-принт», 2010

10. Современная православная икона. Альбом – М.: Новая книга, 1993-

11. Edited by Helen C. Evans BYZANTIUM. Faith and Power (1261-1557). – Метрополиан музей живописи, Нью-Йорк, 2004

Цифровые фотографии, фотографии икон, репродукции в альбомах изобразительного искусства.

Интернет-ресурсы:

- [Икона. Иконография. Иконопочитание](http://www.nesusvet.narod.ru/ico/) [www.nesusvet.narod.ru/ico/]

Галерея икон с описаниями, хорошая подборка литературы по иконописи, иллюстрированный словарь, рефераты, ссылки и другие материалы, посвященные иконе

- [Православный календарь](http://days.ru) [days.ru]

Обширная галерея икон, жития святых, двенадцатые праздники, каталог храмов и монастырей с фотогалереями, словарь и множество другой полезной информации.

- [Виртуальный каталог икон](http://www.wco.ru/icons) [www.wco.ru/icons]

Иконы древней Руси XI-XVI веков, избранные иконы Пресвятой Богородицы, Новгородская иконопись, иконопись древнего Пскова XIII-XVI веков, живопись древней Твери, избранные древнерусские иконы из собрания П. Корина

- [Иконописная мастерская "Канонь"](http://www.icon-kanon.ru) [www.icon-kanon.ru]

Помимо изготовления икон на заказ, реставрации и экспертизы, мастерская выпускает тематические CD и DVD диски. Также на сайте можно найти словарь иконописца (выдержки из "Словаря изографа" В. В. Филатова).

- [Образ. Подробная интернет-энциклопедия православной иконы](http://obraz.org) [obraz.org]

Систематизированный каталог икон с комментариями (общие сведения об иконе, иконография, происхождение, местонахождение, библиография).

- [Православные иконы. Виртуальная коллекция Дениса Панина](http://www.icons.spb.ru) [www.icons.spb.ru]

Иконы Спасителя, Богородичные иконы, праздничные иконы, иконы святых, каталог, ссылки на ресурсы по иконописи.

- [Сайт Владимира Васильева](http://vvvasilyev.narod.ru) [vvvasilyev.narod.ru]

Здесь можно познакомиться с курсом лекций по средневековому западному и древнерусскому искусству, прочитанных Светланой Анатольевной Еремеевой.

Музеи, галереи

- [Государственная Третьяковская Галерея](http://www.tretyakov.ru) [www.tretyakov.ru]
- [Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А. С. Пушкина](http://www.museum.ru/GMI/) [www.museum.ru/GMI/]
- [Государственный Русский Музей](http://www.rusmuseum.ru) [www.rusmuseum.ru]
- [Государственный Эрмитаж](http://www.hermitagemuseum.org) [www.hermitagemuseum.org]
- [Владими́ро-Суздальский музей-заповедник](http://www.museum.vladimir.ru) [www.museum.vladimir.ru]
- [Вологодский музей-заповедник](http://www.vologda.ru/~museum/) [www.vologda.ru/~museum/]
- [Государственный Исторический Музей](http://www.shm.ru) [www.shm.ru]
- [Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль"](http://www.rostov.yar.ru) [www.rostov.yar.ru]
- [Московский Кремль](http://www.kreml.ru) [www.kreml.ru]
- [Музеи России](http://www.museum.ru) [www.museum.ru]
- [Муромский историко-художественный музей](http://www.museum.murom.ru) [www.museum.murom.ru]
- [Псковский музей-заповедник](http://museum.pskov.ru) [museum.pskov.ru]
- [Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник](http://www.rybmuseum.ru) [www.rybmuseum.ru]

ru]

- [Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник](http://www.solovky.ru) [www.solovky.ru]
- [Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник](http://ladogamuseum.ru) [ladogamuseum.ru]
- [Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева](http://www.rublev-museum.ru) [www.rublev-museum.ru]
- [Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник](http://www.yarmp.yar.ru) [www.yarmp.yar.ru]
- [Ярославский художественный музей](http://www.artmuseum.yar.ru) [www.artmuseum.yar.ru]

Храмы и монастыри

- [Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра](http://lavra.spb.ru) [lavra.spb.ru]
- [Свято-Троицкая Сергиева Лавра](http://www.stsl.ru) [www.stsl.ru]
- [Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра](http://www.lavra.kiev.ua) [www.lavra.kiev.ua]
- [Свято-Успенская Почаевская Лавра](http://www.pochaev.org.ua) [www.pochaev.org.ua]
- [Храм Христа Спасителя](http://www.xxc.ru) [www.xxc.ru]

Энциклопедии и справочники

- [Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte](http://rdk-web.de) [rdk-web.de]
- [Википедия — свободная энциклопедия](http://ru.wikipedia.org) [ru.wikipedia.org]
- [Древо — открытая православная энциклопедия](http://drevo.pravbeseda.ru) [drevo.pravbeseda.ru]
- [Православная Энциклопедия](http://www.pravenc.ru) [www.pravenc.ru]
- [Словарь русских иконописцев XI–XVII веков](http://rusico.indrik.ru) [rusico.indrik.ru]

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В результате освоения данной дисциплины и смежных дисциплин обучающиеся принимают участие в выставке иконописных работ.

<p>Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)</p> <p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- использовать изобразительную (иконописную) деятельность как средство эстетического, духовного, художественного воспитания;- самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для анализа качества и самостоятельного написания иконы;- писать икону по требованиям и условиям согласно образовательной программы; <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- терминологию и средства художественной выразительности в процессе иконописной деятельности;- основные приемы иконописного мастерства.	<p>Формы и методы контроля и оценки результатов обучения</p> <p>Текущий контроль:</p> <ul style="list-style-type: none">- оценка устных ответов;- оценка результатов выполненных самостоятельных заданий;- самопроверка и самооценка. <p>Промежуточный контроль: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.</p> <p>Итоговый контроль: экзамен, участие в выставке икон.</p>
--	--

На зачете, дифференцированном зачете, экзамене преподавателем оцениваются знания и умения обучающихся исполнять заданные упражнения (изображения), написанные иконы согласно примерным критериям (Приложение 1).

В конце каждого семестра проводится публичное представление всех работ обучающихся по иконописи (включая рисунки).

Критерии оценки заданий по иконописи

О критериях оценки иконописного произведения.

И. Языкова, С.Ржаницына (2009)

В настоящее время назрела насущная необходимость принятия критериев грамотной оценки современной иконописи не только специалистами, каковыми являются иконоведы, искусствоведы, культурологи, но и всеми заинтересованными лицами, в первую очередь священнослужителями. Ведь наличие даже высшего духовного образования, где уделяется n-е количество часов курсу иконоведения, не дает право на безапелляционное утверждение о высоком или низком художественном уровне того или иного иконописного произведения. Это утверждение требует определенной аргументации, коим безусловно не является заявление о духовном или искусствоведческом образовании, опыте работы, наличие имени или авторитета.

В искусствоведении как науке давно выработались принципы анализа художественного произведения. Существует определенный набор эстетических понятий или критериев, на основании которых происходит оценка художественного уровня и качества работы. Эти понятия известны. Оцениваются техника, композиция, цвет, ритм и т.д. Поскольку в иконописи существует своя специфика, этот схема требует некоторой коррекции.

1. Каноничность.

Иконопись – искусство традиционное. И потому помимо техничности исполнения основополагающими становятся критерий «каноничности». Для освоения иконописью требуется серьезная школа с многочисленными упражнениями, многолетним копированием и рисованием по образцам.

Художник-иконописец А. Соколов сравнивает иконопись с музыкальным искусством, где высоко ценится исполнительство и утверждает, что искусство иконописи имеет в основном исполнительский характер. И именно в этом первом пункте оценивается уровень исполнительского мастерства иконописца в конкретной работе. При этом вполне допустимы, например, сознательное огрубление форм или некоторое искажение рисунка в целях наибольшей выразительности, но в каждом конкретном случае это должно быть оправдано достижением художественной цельности образа. И здесь, по мнению А. Соколова, вступает в силу не только исполнительский, но и композиторский характер иконописи. Естественно, этим не должно оправдываться небрежность, невнимательность, торопливость, недостаток мастерства.

Этот пункт, к сожалению, для многих лиц с духовным образованием является единственно возможным для определения художественного уровня иконы. Это не так. Даже отрицательная оценка произведения в этом пункте не дает основания не анализировать его дальше. Однако даже при низкой оценке с точки зрения каноничности в иконописном произведении возможны интересные художественные находки и решения. В таком случае художнику следует посоветовать больше внимания уделять технике и изучению иконографии.

2. Степень копийности.

В качестве канона или образца очень часто выступали конкретные произведения, так, например, Стоглавый собор назвал Троицу Андрея Рублева каноном для иконописцев. И

сегодня иконописцы широко используют образцы, пишут списки известных икон, обращаются к монументальному искусству прошедших эпох. Но если произведение иконописца есть только копия какого-либо образца, дальнейший анализ его как художественного произведения не имеет смысла. Иконописание, по мысли А. Соколова, помимо исполнительства, имеет еще и композиторский характер. Это как в музыке — импровизация на заданную тему, в которой исполнение и композиторство одинаково важно. Чем выше по мастерству и духовному уровню иконописец, тем более самостоятельно его произведение, при этом само собой разумеется, что верность канону и точность иконографии не отменяются.

3. Композиционное решение.

В любом художественном произведении, каковым является и иконописное произведение, важно учитывать степень выразительности. Достигается эта выразительность за счет композиции и ритмической игры линии и цвета. Эстетика иконы имеет свою специфику, отличную от других эстетических систем (классической, возрожденческой, авангардной и проч.), но и она подчиняется общим художественным законам, включающим в себя понятия гармонии, построенной на психо-физических законах восприятия визуального образа. Если грубо нарушены эти законы, это становится очевидным для всех. Но если допущены отступления от композиционной уравновешенности, применены некоторые диссонирующие сочетания цветов, утрирован линейный рисунок и проч., все это должно быть оправдано достижением определенной художественного эффекта.

4. Цветовое решение

Цвет — наиболее эмоционально влияющий на зрителя компонент художественного произведения. Тем не менее, состояние колористической гаммы — это предмет специального искусствоведческого анализа. Для того, чтобы оценить принципы цветовой сдержанности или насыщенности, степени контрастности и наличия цветовых акцентов, гармония теплых и холодных цветов и проч., требуются определенные знания, практическое мастерство и проч.

5. Тоновое решение.

То же самое касается тона. Художественная гармония произведения складывается из многих составляющих, между которыми образуются сложные и многообразные связи. Так, тональность иконы связана с общей шкалой цвета, который в свою очередь связан с иконографией и каноном, которые в свою очередь имеют глубокий символический смысл.

6. Рисунок.

Рисунок — это основа иконы. Анализ рисунка включает в себя оценку пластики, силуэтности формы в иконе.

Естественно, анализ на основании этих пунктов предполагает глубокое изучение современной иконописи, ее проблем, наличие художественного вкуса и, как минимум, интерес к иконографии. Конечно, никакой художественный анализ не может претендовать на безусловную объективность, так как искусство в значительной степени субъективно, и зависит не только от того, что в него вкладывает художник, но и от того, как его воспринимает зритель. Искусство предполагает диалог, как минимум, двух — художника и зрителя, а в случае иконы в этом диалоге участвует и третий — тот, чей образ написан на иконе. Ведь икона — это окно, через которое мы смотрим в мир, невидимый физическим зрением, и посредством иконы мы предстоим перед тем, кому молимся. Об этом не стоит

забывать, даже когда мы анализируем, казалось бы, такие объективные критерии, как композиция, цвет, свет, иконографическая схема и проч. Это важно помнить особенно для специалистов церковного искусства и людей, интересующимся им.

И тут важно иметь в виду еще один критерий, это – *молитворность иконы*, термин, подсказанный в свое время искусствоведом Л. Лившицем. Каждый верующий человек может почувствовать, насколько тот или иной образ помогает или наоборот мешает ему молиться. Этот критерий также не относится к категории объективных, поскольку он по определению личностен, а значит, субъективен. Но именно этот критерий свидетельствует о духовном состоянии иконописца на момент написания иконы, а молитва является таинством и главной целью, на которую работают остальные качественные достижения иконописи, на коих основан объективный анализ.

Возможно, предложенная схема анализа является неполной и требует дальнейшей доработки и конкретизации специалистов. Но именно серьезный научный подход к оценке иконописного произведения необходимо дорабатывать и вводить в системе духовного и светского искусствоведческого образования.