

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иконописание (Композиция)»

для специальностей:

54.02.05 «Живопись» (по виду: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1
« 29 » августа 2022 г.

Ректор КДУ

прот. Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебного модуля 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 специальностям 54. 02. 05 «Живопись» (по виду: станковая живопись); «Иконописец, преподаватель».

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

Разработчики:

Гладаренко Анастасия Васильевна, преподаватель Духовного училища

Казакова Людмила Васильевна, преподаватель Духовного училища

Коркина Любовь Николаевна, методист Духовного училища

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИКОНОПИСЬ»	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
2. 2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.....	14
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО ИКОНОПИСИ	18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного модуля 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 Церковного образовательного стандарта по подготовке служителей Русской Православной Церкви по специальности «иконописец», требований Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии по специальностям 54. 02. 05 «Живопись» (по виду: станковая живопись) и «иконописец, преподаватель».

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

Основная цель курса: создание произведений станковой живописи (иконописи) в соответствии с теоретическими основами композиции в иконописании, закономерностями построения художественной формы и особенностями ее восприятия с точки зрения канонической иконописи.

Основными задачами являются: приобретение исполнительского мастерства, изучение классического и древнерусского художественного наследия, овладение соответствующими профессиональными компетенциями в композиции с применением полученных знаний в иконописной практике.

Модуль углубляет и расширяет общее понимание обучающимися как общих законов композиции, так и композиционных принципов и методов создания произведений ранга культурного наследия.

Программа модуля коррелируется с дисциплинами: в первую очередь - «Иконописание» и «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», а также «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.

Модуль преподаётся интегрировано с модулями «Иконописание (рисунок)», «Иконописание (живопись)», «Иконописание».

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

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 УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебного модуля является частью основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальностям 54. 02. 05 «Живопись» (по виду: станковая живопись) и «иконописец, преподаватель».

1.2 Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: ПМ. 00 «Профессиональные модули», ПМ. 01 «Станковая живопись», МДК. 01. 02 «Иконописание», «Иконописание (композиция)».

1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины

Основная цель курса: создание произведений станковой живописи (иконописи) в соответствии с теоретическими основами композиции в иконописании, закономерностями построения художественной формы и особенностями ее восприятия с точки зрения канонической иконописи.

Основными задачами являются: приобретение исполнительского мастерства, изучение классического и древнерусского художественного наследия, овладение соответствующими профессиональными компетенциями в композиции с применением полученных знаний в иконописной практике.

Модуль углубляет и расширяет общее понимание обучающимися как общих законов композиции, так и композиционных принципов и методов создания произведений ранга культурного наследия.

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

Модуль преподаётся интегрировано с модулями «Иконописание (рисунок)», «Иконописание (живопись)», «Иконописание».

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

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;

уметь:

- решать конкретные художественно – образные задачи в живописных учебно – тематических заданиях, выполненных путём копирования иконописных подлинников.

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 - 288 час., в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 час.;

самостоятельной работы обучающегося 96 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 УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

2. 1. Объем учебного модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	288
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	192
в том числе:	
Практические занятия	190
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	96
Итоговая аттестация - в рамках интеграции с дисциплиной Иконописание	

2. 2. Содержание учебного модуля в рамках интеграции с другими смежными дисциплинами 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	
Тема 1. Технические особенности подготовки иконной доски	Выбор основы и ее обработка. Подготовка доски к нанесению грунта.	8	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доски к нанесению грунта.	8	Иконописание
Тема 2. Процесс наложения грунта на доску	Процесс наложения грунта на доску. Заравнивание грунта.	12	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: наложение грунта на доску, заравнивание грунта	12	Иконописание
Тема 3. Выбор образцов, подготовка иконописных таблеток (грунтовка)	Особенности исполнения личного письма (<i>анатомические, конструктивные</i>). Выбор образцов. Подготовка иконописных таблеток	6 20 2	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Композиция Иконописание
Тема 4. Санкирь. Особенности исполнения личного письма (живописные)	Самостоятельная работа обучающихся: Левкашение иконописных таблеток. <i>Санкирь (теплый, холодный). Высветление санкиря плавью или охрением. Иконописная таблетка. Личное письмо.</i>	12 14	Иконописание Иконописание. Живопись
Тема 5. Иконописная таблетка: личное письмо. Кисти рук в различных положениях.	<i>Рисунки рук в различных положениях: в молении, в благословении, со свитком и т. д.</i> Расположение рисунков на плоскости. Перенесение рисунка, <i>отрисовка прориси, раскрытие в цвете согласно выбранным образцам (санкирь, охрение, подрумянка, движки).</i>	6 6 10	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Композиция Иконописание. Живопись
Тема 6. Иконописная таблетка: личное письмо. Выбор образцов, рисунки ножек.	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете фрагментов личного письма (кисти рук) <i>Рисунки ног (стон) согласно выбранным образцам.</i> Перенесение рисунка на рабочую поверхность иконописной таблетки,	12 6 10	 <i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Композиция

	<i>отрисовка прориси, раскрытие в цвете (санкирь, охрение, подрумянка, движки).</i>	6	Иконописание. Живопись
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете фрагментов личного письма (ног)	12	
Тема 7. Поэтапное написание лика Пресвятой Богородицы	<i>Выбор образца.</i> Поэтапное написание лика согласно выбранному образцу: <i>прорись, санкирь, охрение</i> (плави).	6 6 2 8	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i> Иконописание. Живопись
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете лика Пресвятой Богородицы	14	
Тема 8. Написание лика молодого святого или жены	<i>Выбор образца.</i> Написание лика: <i>прорись, санкирь, охрение</i> (плави).	4 10 2 4	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Живопись <i>Иконописание</i> Иконописание. Композиция
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете лика молодого святого или жены	14	
Тема 9. Написание лика святого с бородой	Написание лика святого с бородой: <i>прорись, санкирь, охрение</i> (плави)	4 10 2 6	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание. Живопись <i>Иконописание</i> Иконописание. Композиция
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете лика святого с бородой	14	
Тема 10. Олифление учебных иконописных таблеток	Подготовка к просмотру работ. Покрытие учебных работ олифой.	10 2	<i>Иконописание. Композиция</i> <i>Иконописание</i>
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка работ к итоговому семестровому просмотру	10	<i>Иконописание</i>
Просмотр работ.	Семестровый просмотр работ.	2 2	<i>Иконописание. Композиция</i> <i>Иконописание</i>
	Итого за 3 семестр:		
	Аудиторная нагрузка: 192	32 64	<i>Иконописание. Рисунок</i> <i>Иконописание. Живопись</i>

		64 32	Иконописание. Композиция Иконописание
	Самостоятельной работы: 96	64 32 32 64	Иконописание. Рисунок Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция Иконописание
	Максимальной нагрузки: 288	96 96 96 96	Иконописание. Рисунок Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция Иконописание
	4 семестр		
Тема 11. Написание лика Спасителя. Тема 12. Выбор образцов, рисунки поясных фигур.	Написание лика: <i>прорись</i> , санкирь, охрение (плави)	4 6 16	<i>Иконописание. Рисунок</i> Иконописание Иконописание. Композиция
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете лика Спасителя	12	
	Выбор образцов.	2	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: Рисунки поясных фигур согласно выбранным образцам.	22	
Тема 13. Перенесение рисунка на загрунтованную поверхность доски.	Прорись. Выполнение линии охрой с последующий обводкой тушью. Рисунок тушью.	2	Иконописание. Рисунок
	Самостоятельная работа обучающихся: отрисовка рисунка, прорись.	8	
Тема 14. Золочение.	Способы золочения. Лаковое золочение, полиментное золочение.	6	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: подготовка загрунтованной поверхности доски под золочение.	10	
Тема 15. Написание иконы поясного изображения святого.	Последовательное написание иконы: выбор и утверждение образца, <i>прорись</i> , <i>золочение</i> , <i>раскрытие иконы в цвете</i> (доличное письмо), построение света, личное письмо, <i>ассист.</i>	12 6 32 20	<i>Иконописание. Рисунок</i> <i>Иконописание</i> Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция
	Практическая работа: <i>золочение</i> нимбов у поясных фигур (после прориси)-6 часов		

	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете иконы поясного изображения святого	12	
Тема16. Написание иконы Пресвятой Богородицы.	Содержание учебного материала Последовательное написание иконы: выбор и утверждение образца, <i>прорись, золочение, раскрытие иконы в цвете</i> (доличное письмо), построение света, личное письмо, <i>ассист.</i>	14 6 32 26	Иконописание. <i>Рисунок</i> Иконописание Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция
	<i>Практическая работа: золочение</i> нимба		
	Самостоятельная работа: выполнение заданий преподавателя по отрисовке и раскрытию в цвете иконы Пресвятой Богородицы	12	
Тема17. Олифление икон.	Содержание учебного материала		
	Подготовка к просмотру работ. Олифление икон.	2	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: Олифление икон.	6	
Просмотр работ.	Итоговый просмотр работ.	2 2	Иконописание Иконописание. Композиция
ИТОГО:	Итого за 4 семестр:		
	Аудиторная нагрузка: 192	32 64 64 32	Иконописание. Рисунок Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция Иконописание
	Самостоятельной работы: 96	64 32 32 64	Иконописание. Рисунок Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция Иконописание
	Максимальной нагрузки: 288	96 96 96 96	Иконописание. Рисунок Иконописание. Живопись Иконописание. Композиция Иконописание

3 КУРС, 5 - 6 семестры			
Тема 1. Иконы праздничного ряда иконостаса, особенности изображения (копия)	Праздничный ряд иконостаса. Особенности изображения. Подбор образцов для дальнейшей работы. Копия с хорошо сохранившихся древних образцов. Различные иконографии. Компонировка в формат доски. Цветовые и тоновые соотношения. Разномасштабность фигур. Миниатюра. Надписи на иконах. (Практические работы: 4 часа)	8	Иконописание. Композиция
Тема 2. Последовательная подготовка иконной доски.	Подготовка доски к нанесению грунта. Заравнивание грунта. (Практические работы: 12 часов)	12	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доски к нанесению грунта. Процесс наложения грунта на доску	12	
Тема 3. Выбор образцов, рисунок композиции праздника (копия)	Прорись. Выполнение линии охрой с последующей обводкой тушью. Рисунок тушью. (Практические работы: 6 часов)	8	Иконописание. Композиция
	Самостоятельная работа обучающихся: Прорись: Выполнение линии охрой с последующей обводкой тушью. Рисунок тушью	8	
Тема 4. Перенесение рисунка на загрунтованную поверхность доски, золочение.	Прорись рисунка, подготовка под золочение, графья. <i>Золочение.</i> (Практические работы: 10 часов) Самостоятельная работа обучающихся: подготовка под золочение	2 10	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
		8	
Тема 5. Написание иконы праздничного ряда. Красочный слой.	Последовательное написание иконы: раскрытие иконы в цвете: доличное письмо, построение света (20 часов); <i>личное письмо (20), ассист (20).</i> (Практические работы: 60 часов)	20 40	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по раскрытию иконы	30	
Тема 6. Список с иконы праздничного ряда иконостаса (творческая работа)	Копия с хорошо сохранившихся древних образцов с творческой переработкой композиции или рисунка. Компонировка отдельных фрагментов с разных изводов и иконографий. Выдержка единой стилистики. Духовность образа. Цветовые и тоновые соотношения. Разномасштабность фигур. Миниатюра. (4 часа). Последовательное написание иконы: прорись иконы (6 часов), доличное письмо: раскрытие иконы в цвете, построение света (30 часов); личное письмо, ассист (30	80	Иконописание. Композиция

	часов). Надписи на иконах (10 часов). (Практические работы: 80 часов)		
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по раскрытию иконы	20	
Тема 7. Олифление икон.	Подготовка к просмотру работ. <i>Олифление</i> икон. (Практические работы: 8 часов)	6 2	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
	Самостоятельная работа обучающихся: Олифление икон	8	
Просмотр работ.	Семестровый просмотр работ и обсуждение.	4	
	Итого за 5 семестр:		
	Аудиторная нагрузка: 192	128 64	Иконописание. Композиция Иконописание
	Самостоятельной работы: 96	64 32	Иконописание. Композиция Иконописание
	Максимальной нагрузки: 288	192 96	Иконописание. Композиция Иконописание
	6 семестр		
Тема 8. Православная икона в современном мире.	Православная икона в современном мире. Особенности и этапы современного иконописания.	4	Иконописание
Тема 9. Иконы новомучеников и новопрославленных святых.	Рассмотрение икон новомучеников и <u>новопрославленных</u> святых.	4	Иконописание
Тема 10. Особенности изображения современных святых в иконописном каноне.	Особенности изображения современных святых в иконописном каноне.	4	Иконописание
Тема 11. Последовательная подготовка иконной доски.	Подготовка доски к нанесению грунта. Процесс наложения грунта на доску. Заравнивание грунта. (Практические работы: 12 часов)	12	Иконописание
	Самостоятельная работа обучающихся: проклейка, паволока, побелка, левкас.	20	
Тема 12. Выбор образцов, рисунки поясных фигур	<i>Выбор образца с современных образцов.</i> Творческая переработка. Портретное сходство. Духоносность образа. Компонировка в формат доски. Анатомические соотношения. Цветовые и тоновые соотношения. <i>Надписи</i>	16 10	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>

новопрославленных святых.	<i>на иконах.</i> (Практические работы: 26 часов)		
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по разработке рисунка иконы	16	
Тема 13. Выбор образцов, рисунки ростовых фигур святых.	<i>Выбор образца с современных образцов.</i> Творческая переработка. Портретное сходство. Духоносность образа. Компонировка в формат доски. Анатомические соотношения. Цветовые и тоновые соотношения. <i>Надписи на иконах.</i> (Практические работы: 48 часов)	38 10	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
	Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по разработке рисунка иконы	10	
Тема 14. Перенесение рисунка на загрунтованную поверхность доски, золочение.	Последовательное написание иконы: рисунок, прорись, графья, <i>золочение.</i> (Практические работы: 24 часа) Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий преподавателя по разработке иконы	14 10 20	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
Тема 15. Написание иконы новопрославленного святого. Красочный слой.			
	Написание иконы. Красочный слой. Построение света. Личное письмо. <i>Ассист.</i> (Практические работы: 60 часов)	56 4	Иконописание. Композиция <i>Иконописание</i>
Тема 16. Олифление икон.	Подготовка к просмотру. Олифление написанных работ. (Практические работы: 6 часов)	6	<i>Иконописание</i>
	Самостоятельная работа обучающихся: снятие покрывного слоя олифы	20	
Просмотр работ.	Итоговый просмотр работ и обсуждение.	4	
	Итого за 6 семестр:		
	Аудиторная нагрузка: 192	128 64	Иконописание. Композиция Иконописание
	Самостоятельной работы: 96	64 32	Иконописание. Композиция Иконописание
	Максимальной нагрузки: 288	192 96	Иконописание. Композиция Иконописание

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- оборудованные 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. Иулиания (М. Н. Соколова), монахиня. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
2. Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. 1989.
3. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX вв. М. : «АРТ-БМБ», 2002.

Дополнительные источники

4. Г.И.Вздорнов Иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские святцы. Свод русской иконописи – М.: ИП Верхов С.И., 2017 – 176 с, цв. ил.
5. Благовещенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. - М., 1999.
6. Попова О. С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины IV века. Его связи с Византией. - М. : «Искусство», 1980.
7. Петрова Л.Л., Петрова Н.В., Щурина Е.Г. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Изд. 3-е. – М.: Северный паломник, 2008. – 336 илл.
8. Традициям верны. Работы учащихся, выпускников и преподавателей Иконописной школы при Московской Духовной Академии. – Владимир: Изд-во ООО «ВИТ-принт», 2010
9. Современная православная икона. Альбом – М.: Новая книга, 1993-
10. Edired 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** [www.nesusvet.narod.ru/ico/]

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

- Композиция в иконописи. Статья <https://dzen.ru/a/Ysr43uVn9lbKx8bn>
- Композиционные законы уставной православной иконописи – культурфилософский анализ. Научная статья.
<https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitsionnye-zakony-ustavnoy-pravoslavnoy-ikonopisi-kulturfilosofskiy-analiz/viewer>
- **Православный календарь** [days.ru]

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

- **Виртуальный каталог икон** [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"** [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** [obraz.org]

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

- **Православные иконы. Виртуальная коллекция Дениса Панина** [www.icons.spb.ru]

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

- **Сайт Владимира Васильева** [vvvasilyev.narod.ru]

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

Музеи, галереи

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

- Псковский музей-заповедник [museum.pskov.ru]
- Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник [www.gybmuseum.ru]
- Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник [www.solovky.ru]
- Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник [ladogamuseum.ru]
- Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева [www.rublev-museum.ru]
- Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник [www.yarmp.yar.ru]
- Ярославский художественный музей [www.artmuseum.yar.ru]

Храмы и монастыри

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

Энциклопедии и справочники

- Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte [rdk-web.de]
- Википедия — свободная энциклопедия [ru.wikipedia.org]
- Древо — открытая православная энциклопедия [drevo.pravbeseda.ru]
- Православная Энциклопедия [www.pravenc.ru]
- Словарь русских иконописцев XI–XVII веков [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: дифференцированный зачет, экзамен.</p> <p>Итоговый контроль: экзамен, участие в выставке икон в рамках интеграции со смежными курсами и модулями.</p>
--	--

На 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).

Итоговые работы оцениваются согласно критериям, приведенным в локальных нормативных документах КДУ:

- Программа итоговой аттестации выпускников (в том числе Государственной итоговой аттестации);
- Положение об итоговой аттестации выпускников (в том числе Государственной итоговой аттестации);
- Положение о выпускных квалификационных работах.

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 п-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, торпливость, 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 канонами, 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 систему духовного и светского искусствоведческого образования.