

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Пермская духовная семинария Пермской Епархии Русской Православной
Церкви»

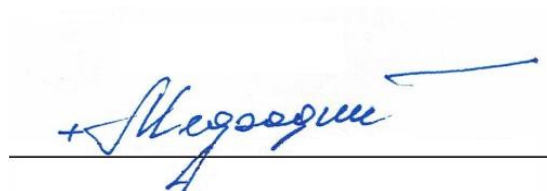
СОГЛАСОВАНО

Решением

Ученого Совета ПермДС

Протокол № 5 от 30 августа 2023 г

УТВЕРЖДАЮ



Митрополит Пермский и Кунгурский
Ректор Пермской духовной
семинарии

31 августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Иконописание»
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Пермь 2023

Составитель рабочей программы:

Иеродиакон Алипий (Кожухов), преподаватель иконописного отделения Пермской духовной семинарии.

Рабочая программа дисциплины «Иконописание» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Иконописание» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с иконописанием, выявляет связь с сопутствующими дисциплинами, обобщает полученные знания, навыки и практику их применения в будущей профессиональной деятельности.

В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление об основных принципах и языке древней иконы, осваивают основные термины и понятия, изучают композицию древней иконы, особенности трактовки форм, работы с цветом, пластикой, детализировкой в традиционной иконе которые использовались в разное время в различных регионах и школах. Получают технологические навыки и осваивают приемы написания иконы, учатся видеть и понимать красоту древней иконы, развивают способность творчески переосмысливать древние образцы.

Обучение начинается с выполнения небольших фрагментов. По мере освоения материала задания усложняются, постепенно подводя обучаемого к созданию иконного образа. Одновременно повышаются требования к композиции, рисунку и живописной составляющей учебных работ. Постоянно работая с древними образцами, студент должен уяснить для себя принципы иконописания: особое пространство в иконе, его небольшую глубину, отсутствие воздушной перспективы, завершенность композиции. В иконе особое значение имеет свет, понятие времени. Все это можно назвать языком древней иконы, глубоко связанным с тем, что икона призвана изображать духовный, преображенный мир. За время обучения студент должен стараться изучить этот язык.

Программа не ограничивается написанием списков. Более сложным и творческим заданием может быть восстановление утраченного древнего образца. Наиболее сложным является создание нового образа.

Знакомясь с различными школами (традиция XI – XII вв., греческая икона XIV - XV вв. или русская икона XV - XVI вв.) необходимо понять, что каждая

из них имеет свои особенности трактовки форм, работы с цветом и со светом, пластики, детализовки. Студент должен уяснить, что нельзя механически переносить элементы одной традиции в другую. Обогащая свою работу деталями, заимствованными из различных образцов, студент должен, подобно древним иконописцам, стараться переосмыслить их в соответствии с создаваемым образом.

Работая под руководством преподавателя, студент привыкает находить ошибки в своей работе, правильно выбирать образец, учиться ставить себе конкретные задачи перед началом работы и стремиться к их выполнению. Постоянно совершенствоваться и помогать учиться другим.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является формирование у студентов целостного представления об основных принципах создания иконы, подготовив таким образом их к непосредственной профессиональной деятельности.

Задачи курса:

1. Освоение технологий, художественных навыков и языка древней иконы.
2. Изучение основных принципов иконописания, особенностей трактовки форм, работы со светом, пластикой, детализовкой в традиционной иконе в разное время в различных регионах и школах.
3. Развитие профессиональных знаний и навыков в области иконописания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- основные технические и технологические особенности написания иконы в разное время и в разных иконописных традициях;
- основные особенности рисунка, цветовых и тональных отношений иконы в разное время и в разных иконописных традициях;
- основные принципы композиции иконы;
- значение и место иконы в системе богословия и православной культуры.

Уметь:

- разрабатывать композицию иконы;
- выполнять эскизы к творческой работе или списку-реконструкции;
- выполнять реконструкцию утраченных участков при создании списков с древних икон.

Владеть:

- знаниями о многообразии иконописных традиций;

- навыками подбора необходимого иллюстративного материала для выполнения иконописных работ;
- навыками выполнения рисунка иконы;
- навыками работы яичной темперой на иконной доске;
- технологическими навыками: подготовки иконной доски, приготовления красок, нанесения защитного покрытия, позолотными работами.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК-8. Использовать приемы и методы творческой работы на основе традиционной культуры и иконографической практики Древней Руси, Византии и других регионов традиционного распространения православного искусства.

ОК-9. Самостоятельно на основе синтеза традиций византийского и русского церковного искусства, православного богословия и достижений современного искусствознания и церковного учения о личности, определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (византийские и древнерусские традиции, классицизм, барокко и др.) в церковном изобразительном искусстве. Профессионально использовать различные техники и материалы для живописи и настенной росписи. Глубже понимать возможности известных и новых технологий.

ПК-2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых. Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК-4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК-5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Иконописание» относится к модулю «Иконописание» цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо, как предшествующее.

Дисциплина «Иконописание» является базовой дисциплиной для последующего изучения следующих дисциплин и практик – «Основы стенописи», «Учебно-творческая практика», «Преддипломная практика», «Копийная практика».

3.2. Дисциплина «Иконописание» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками «Рисунок», «Живопись», «Истории техники и материалы живописи», «Композиция», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «Каллиграфия и шрифт», «История византийского искусства», «История древнерусского искусства (X-XVII)», «История русского церковного искусства (XVII-XXI)», «Христианская иконография», «Основы реставрации и консервации», «Основы стенописи», «Введение в литургику», «Богословие иконы» «Музейная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 1512 академических часа (12 часов неделю), дисциплина преподаётся с 1 по 8 семестр включительно.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: просмотр выполненных практических заданий, **промежуточная аттестация** в форме экзаменов во 2, 4, 6, 8 семестрах, которые проводятся как экзаменационный просмотр выполненных студентами работ.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекцио н- ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе- тенции	
1.	Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Иконописание».	1	2	-	2	ОК 4.	
2.	Тема 2. Графика в иконе.	1	-	46	46	ПК 2.	Просмотр работ
3.	Тема 3. Особенности технологии яичной темперной живописи. 3.1. Основа и левкас.	1	4	8	12	ОК 9.	

	3.2. Краски и связующее. 3.3. Защитное покрытие.						
4.	Тема 4. Доличное письмо в иконе. 4.1. Фрагменты пейзажа, архитектуры.	1	-	130	130	ОК 8.	Просмотр работ
	Контрольное занятие по итогам семестра	1	6	2	2	ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 5.	
5.	Всего часов в семестре:	192	6	186	192		
6.	Тема 4. Доличное письмо в иконе. 4.2. Одежды.	2	-	192	192	ПК 2.	Просмотр работ
7.	Экзамен (экзаменационный просмотр выполненных работ).	X				ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 5.	
8.	Всего часов в семестре:	192	-	192	192		
9.	Тема 5. Личное письмо в иконе. 5.1. Выполнение заданий по написанию открытых участков тела: рук, ног, ликов.	3	-	190	190	ПК 3.	Просмотр работ
10.	Контрольное занятие по итогам семестра	3		2	2	ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 5.	
11.	Всего часов в семестре:	192	-	192	192		
12.	Тема 5. Личное письмо в иконе. 5.2. Особенности написания ликов разного	4	-	96	96	ПК 5.	Просмотр работ

	размера и стилистики.						
13.	5.3. Фрагмент композиции с личным письмом в иконе или группа ликов.	4	-	96	96	ОК 8.	Просмотр работ
14.	Экзамен (экзаменационный просмотр выполненных работ).	X				ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 5.	
15.	Всего часов в семестре:	192	-	192	192		
16.	Тема 6. Особенности подготовки иконной доски.	5	2	4	6	ОК 9.	
17.	Тема 7. Позолотные работы и ассист.	5	2	4	6	ОК 9.	
18.	Тема 8. Икона праздника (многофигурная композиция). 8.1. Особенности композиции икон праздника	5	2	-	2	ПК 4.	
19.	8.2. Фрагмент многофигурной композиции	5	-	176	176	ПК 5.	Просмотр работ
20.	Контрольное занятие по итогам семестра	5		2	2	ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 4. ПК 5.	
21.	Всего часов в семестре:	192	6	186	192		
22.	Тема 8. Икона праздника. 8.3. Фрагмент многофигурной композиции или целая икона праздника.	6	-	192	192	ПК 4. ПК 5.	Просмотр работ
23.	Экзамен	X				ОК 4.	

	(экзаменационный просмотр выполненных работ).					ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 4. ПК 5.	
24.	Всего часов в семестре:	192	-	192	192		
25.	Тема 9. Дипломная работа. 9.1. Сбор материала для дипломной работы.	7	-	8	8	ПК 3.	
26.	9.2. Подготовка эскизов.	7	-	24	24	ПК 4.	Просмотр работ
27.	9.3. Подготовка доски.	7	-	12	12	ОК 9.	
28.	9.4. Выполнение рисунка.	7	-	148	148	ПК 2.	Просмотр работ
29.	Контрольное занятие по итогам семестра	7		2	2	ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 4. ПК 5.	
30.	Всего часов в семестре:	192	-	192	192		
31.	Тема 9. Дипломная работа. 9.5. Выполнение работы в цвете.	8	-	152	152	ПК 5.	Просмотр работ
32.	9.6. Завершающий этап: выполнение ассиста (при наличии), нанесение защитного покрытия.	8	-	16	16	ОК 9.	Просмотр работ
33.	Экзамен (экзаменационный просмотр выполненных работ).	X				ОК 4. ОК 8. ОК 9. ПК 2. ПК 3. ПК 4. ПК 5.	
34.	Всего часов в семестре:	168		168	168		

35.	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:	1512	12	1500	1512		
-----	-----------------------------------	------	----	------	------	--	--

5.2. Развёрнутый тематический план занятий

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Иконописание».

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Роль и значение иконописи в жизни Церкви.
- Задачи курса «Иконописание».
- Изучение древних образцов методом копирования как основной метод обучения и совершенствования в иконописи.
- Распределение учебного материала по годам обучения.

Тема 2. Графика в иконе.

Форма проведения занятия: практическая.

Выполнение на бумаге в технике «гризайль» отдельных фрагментов иконы: архитектуры (палаток), пейзажа (гор, растительности, воды) и животных. Цель данного задания – изучение графической составляющей древней иконы без привязки к цвету, умение видеть на древних образцах элементы утрат, реставрационных правок и выполнение элементарной реконструкции рисунка.

В качестве образцов рекомендуется использовать методический материал – фотографии древних икон с соответствующими фрагментами, книжные издания о музейных собраниях икон и репродукции книжной миниатюры, поскольку миниатюры часто отличаются хорошей сохранностью.

Задание выполняется в технике акварель с белилами, темпера и включает в себя от 2 до 5 фрагментов в зависимости от сложности.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Графическая структура иконы.
- Особенности рисунка иконы. Линия - один из важнейших выразительных элементов иконы.
 - Обусловленность логики иконописного рисунка композицией, ритмом, пятном и всем замыслом в целом.
 - Кистевой рисунок описи и её красота. Характер линии: модульность, мера утолщения, капельки и другие элементы линии, имеющие художественное значение.
 - Подготовка иконного рисунка – прориси.
 - Значение силуэта в композиции иконы, степень его обобщенности и детализации.
 - Пропорции и характер изображения.
 - Тональная композиция иконы. Пятна на иконе по массе, тону, местоположению и движению.
 - Ограничение всех тональных пятен раскрыши линией описи.

- Изменение тонального решения через «пробел» – прием, которым достигается ощущение объема за счет разной степени высветления формы.
- Влияние пробела на пластику изображения. Разнообразное графическое решение пробела.
- Решение пробелом меры объема всего образа в целом и его частей.

Тема 3. Особенности технологии яичной темперной живописи.

Цель занятий состоит в понимании основных принципов технологии иконы и материалов для написания традиционной иконы в разное время в различных регионах и школах.

Данная тема тесно связана с дисциплиной «Истории техники и материалы живописи», дополняет ее, делая акцент на технологиях, имеющих практическое применение в живописи яичной темперой. Предполагает не только теоретическое, но и практическое освоение заданий: подготовка основы для темперной живописи, приготовление красок, нанесение защитного покрытия.

Занятие 3.1. Основа и левкас.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

1. Основа для выполнения учебных образцов-таблеток. Особенности подготовки основы, на которой выполняются учебные работы (древесноволокнистая плита – ДВП).
2. Левкас. Разные рецептуры, клеи, используемые для левкаса.
3. Особенности подготовки холстинных таблеток.

Занятие 3.2. Краски и связующее.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

1. Связующее темперных красок. Их виды.
 - Эмульсия яичная.
 - Клеи.
2. Пигменты.
 - Минеральные пигменты.
 - Железные краски.
 - Свинцовые краски.
 - Ртутные краски.
 - Медные краски.
 - Ультрамариновые краски.
 - Краски различного минерального происхождения.
 - Группа красок органического происхождения.
 - Группа красок искусственного происхождения.

Занятие 3.3. Защитное покрытие.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Защитное покрытие. Преимущества и недостатки различных защитных покрытий.

- Олифа и её особенности.
- Технология нанесения олифы.
- Лаки, смолы.
- Другие защитные покрытия.

Тема 4. Доличное письмо в иконе.

Задание предполагает выполнение фрагментов иконы с элементами пейзажа (горок, растительности) и архитектуры.

В качестве образцов рекомендуется использовать методический материал – образцы - «таблетки» из методического фонда Иконописного отделения духовного учебного заведения, выполненные в технике яичной темперной живописи (методический фонд формируется и пополняется при выполнении заданий программы «Копийная практика»), а также вспомогательный материал - фотографии древних икон с соответствующими фрагментами, книжные издания о музейных собраниях икон.

Задание выполняется в цвете в технике яичная темпера и включает в себя 2-3 фрагмента в зависимости от сложности.

4.1. Фрагменты пейзажа, архитектуры.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Горки и палатки на иконе.
- Красочный слой. «Роскрышь» иконы – закладка основных цветов. Тон, цвет, постепенность и равномерность роскрыши. Мера цветности.
- Фактурность роскрыши. Сочетания и контраст фактур в иконе.
- Послойное выявление формы описью, теневыми лессировками, пробелом.
- Сочетание теплых и холодных оттенков при нанесении описи и пробелов.
- Яркий, цветной и мягкий “бесцветный” пробел.

4.2. Одежды.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Одежды в иконе.
- Разбивка больших плоскостей одежд на части несколькими разными цветами.
- Пробела на одеждах. Виды пробелов.

- Обогащение структуры живописи тональной и цветовой игрой «негативных» пробелов. Тональная составляющая негативного пробела (первый пробел темнее роскрыши) и цветовая составляющая негативного пробела (на холодной роскрыши - теплые пробела и наоборот). Разбивка яркого пятна негативным пробелом с учётом композиционного замысла иконы.

- Ассист в иконе – проблема Света, перекликающаяся с темой пробела.

Тема 5. Личное письмо в иконе.

Задание предполагает выполнение фрагментов иконы с открытыми участками тела: ликов, рук, ног.

В качестве образцов рекомендуется использовать методический материал – образцы - «таблетки» из методического фонда Иконописного отделения духовного учебного заведения, выполненные в технике яичной темперной живописи (методический фонд формируется и пополняется при выполнении заданий программы «Копийная практика»), а также вспомогательный материал - фотографии древних икон с соответствующими фрагментами, книжные издания о музейных собраниях икон.

Для лучшего освоения техники личного письма, рекомендуется начинать с небольших и средних по размеру фрагментов. В виде первого задания можно выполнить личное рук или ног, поскольку выполнение простых по рисунку фрагментов позволяет лучше сосредоточиться на новых технических и живописных приемах.

Задание выполняется в цвете в технике яичная темпера и включает в себя 1-3 фрагмента (на каждую подтему) в зависимости от сложности.

5.1. Выполнение заданий по написанию открытых участков тела: рук, ног, ликов.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Рисунок личного в иконе. Несложные фрагменты.
- Этапы написания личного: санкирь – первоначальный тон, которым покрывают лики и открытые участки тела; охрения – совокупность слоев моделировки высветленных частей лика или открытых участков тела.
 - Вариативность цветов охрений, и связь их с цветом санкиря. Сочетание теплых и холодных оттенков в личном.
 - Различное тональное решение личного.
 - Получение тонкого перехода к краям охрений и мягкий переход от охрений к санкирю.
 - Плотность моделировки форм охрениями.
 - Роль описей и теневых лессировок при написании личного.
 - Целостный подход при написании личного. Санкирь и охрения не как части схемы, а как единое составляющее лика.
 - Цветовые и тональные отношения санкиря и охрений к цвету волос, описи, движкам.

- Разнообразие движков на иконе. Варианты решения Света в образе за счёт охрений или движков.

5.2. Особенности написания ликов разного размера и стилистики.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Отличия рисунка, цветового и стилистического решения личного в разных регионах и школах.
- Особенности написания ликов с различным цветовым и тональным решением.
 - Разные типы личного: старческий, мужской, женский и младенческий.
 - Особенности больших, средних и миниатюрных ликов.
 - Характер и пропорции лика, постановка глаз, взаимосвязь головы и полуфигуры/фигуры и другие особенности рисунка и композиции на иконе - образце.
- Нюансы и особенности цветовых и тональных решений: способ написания седых волос через холодный пробел, тональные отношения лика с тоном волос, бороды и т.д.

5.3. Фрагмент композиции с личным в иконе.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Значение рисунка личного для иконы в целом.
- Особенности написания группы ликов.
- Соотношение личного и каждой его части (санкирь, охрения) к конкретному цветовому строю иконы.
- Особая роль и звучание личного в цветовом и декоративном строе иконы.

Тема 6. Особенности подготовки иконной доски.

Цель занятия состоит в теоретическом изучении и практическом освоении основных принципов подготовки иконной доски к работе. Изучении материалов и технологий, которые применялись для написания традиционной иконы в разное время в различных регионах и школах.

Данная тема тесно связана с дисциплиной «Истории техники и материалы живописи», дополняет ее, делая акцент на технологиях, имеющих практическое применение в живописи яичной темперой. Предполагает не только теоретическое, но и практическое освоение заданий.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Особенности иконной доски. Технологии подготовки доски к работе.
- Породы дерева и технологические особенности изготовления иконной доски.

- Виды паволок.
- Особенности левкаса для иконной доски.
- Обработка обратной стороны доски.

Тема 7. Позолотные работы и ассист.

Цель занятия состоит в теоретическом изучении и практическом освоении основных видов и этапов позолотных работ. Изучении материалов и технологий позолотных работ, которые применялись в традиционной иконописи в разное время в различных регионах и школах.

Данная тема тесно связана с дисциплиной «Истории техники и материалы живописи», дополняет ее, делая акцент на технологиях, имеющих практическое применение в живописи яичной темперой. Предполагает выполнение на отдельной таблетке проб позолотных работ и ассиста с применением различных способов позолоты.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

1. Позолотные работы. Материалы для позолотных работ.

- Способы позолоты.
 - Золочение на лак.
 - Золочение на полимент.
 - Золочение на клей.
- 2. Ассист. Особенности выполнения ассиста.
- Виды клеев для ассиста. Технология приготовления клеев.
 - Сусло.
 - Чесночный сок.
 - Бычья желчь.
 - Современные материалы.
- Особенности нанесения и использования ассиста.

Тема 8. Икона праздника (многофигурная композиция).

8.1. Особенности композиции икон праздника.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Структура и особенности многофигурных композиций – икон праздников.
- Особенности времени, национальных и региональных традиций.
- Связь размеров и пропорций доски с композиционным, пластическим, цветовым и тональным решением многофигурной композиции.
- Условность пространства в сложных композициях праздников и способы его передачи.
- Особенности написания икон для праздничного ряда иконостаса и икон праздников аналойного размера.

8.2. Фрагмент многофигурной композиции

Задание предполагает выполнение небольшого и не сложного по наполнению фрагмента многофигурной композиции, включающей лики, одежды, пейзаж, архитектуру. Например: фрагмент клеймовой иконы (отдельное клеймо или его часть) или фрагмент иконы праздника.

В качестве образцов рекомендуется использовать методический материал – образцы - «таблетки» из методического фонда Иконописного отделения духовного учебного заведения, выполненные в технике яичной темперной живописи (методический фонд формируется и пополняется при выполнении заданий программы «Копийная практика»), а также вспомогательный материал - фотографии древних икон с соответствующими фрагментами, книжные издания о музейных собраниях икон.

Задание выполняется в цвете в технике яичная темпера и включает в себя 1-2 фрагмента в зависимости от сложности.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Взаимосвязь частей и целого.
- Проблемы движения, ритма, распределения тональных и цветовых пятен, выделения главного, ясность прочтения темы, решение изображения в едином ключе.

8.3. Фрагмент многофигурной композиции или целая икона праздника.

Задание предполагает выполнение фрагмента многофигурной композиции или небольшой композиции целиком, включающей лики, одежды, пейзаж, архитектуру. Например: фрагмент иконы праздника или небольшую икону праздника целиком (малого аналойного размера или формата икон-таблеток).

В качестве образцов рекомендуется использовать методический материал – образцы - «таблетки» из методического фонда Иконописного отделения духовного учебного заведения, выполненные в технике яичной темперной живописи (методический фонд формируется и пополняется при выполнении заданий программы «Копийная практика»), а также вспомогательный материал - фотографии древних икон с соответствующими фрагментами, книжные издания о музейных собраниях икон.

Задание выполняется в цвете в технике яичная темпера и включает в себя выполнение фрагмента многофигурной композиции или небольшую композицию целиком.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Особенности написания фрагмента большого формата.
- Законченность композиции при работе над целым изображением праздника.

- Цельность и последовательность при выполнении работы. Чередование общего анализа работы и рассмотрения деталей.
- Восприятие образа вблизи и издалека.

Тема 9. Дипломная работа.

Дипломная работа является итоговой работой обучения по программе «Иконописание» и представляет собой законченную икону на доске. Степень сложности дипломной работы определяется преподавателем индивидуально для каждого обучающегося. Тематика дипломных работ определяется руководством Иконописного отделения духовного учебного заведения, согласовывается с преподавателем и учащимся.

В качестве дипломной иконы могут быть списки древних икон, списки древних икон с реконструкцией, списки древних икон с адаптацией к размеру (большему или меньшему, чем на икона-образец), списки древних икон с включением творческих элементов и творческие работы с опорой на древние иконные образцы.

Примерная тематика дипломных работ может быть следующей:

1. Спаситель (поясной или ростовой образ).
2. Богоматерь (поясной или ростовой образ).
3. Избранный святой (поясной или ростовой образ).
4. Спаситель, Богоматерь или избранный святой со святыми на полях.
5. Спаситель или Богоматерь на престоле.
6. Троица.
7. Икона праздника. В местный ряд иконостаса или киот.
8. Отдельные иконы для Царских врат.
9. Диаконская дверь с однофигурной композицией или несколькими фигурами святых.
10. Икона деисусного чина.

9.1. Сбор материала для дипломной работы.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Изучение иконографического материала.
- Определение традиции для выполнения будущей иконы.
- Подборка образцов и иллюстративного материала.
- Анализ этапов работы.
- Систематизация собранного материала.

9.2. Подготовка эскизов.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Детальный анализ замысла иконы-образца (икон-образцов). Оценка первого впечатления от иконы. Выявление художественных средств,

запоминающихся как главная особенность: композиция, тональное решение, общий цветовой строй или отдельные пятна цвета, характер движения или силуэт, рисунок, моделировка форм (сила и характер описи, теневых лессировок, мощь и цвет пробелов, плавные или резкие переходы), лик или что-то другое, что делает данный образец (образцы) особенным и запоминающимся.

- Взаимодействие и найденность в образце всех элементов и средств выражения. Стройная взаимосвязь и законченность в иконе всех её декоративных элементов и частей: формы доски, её пропорций, композиции, цветового строя, характера письма, даже надписи и опуши.

- Поиск художественных средств, особенностей, композиции, рисунка, тонального и цветового решения при работе над эскизами.

- Выбор наиболее удачных решений.

9.3. Подготовка доски.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Пропитка клеем деревянной доски.
- Приклейка паволоки.
- Приготовление левкаса и нанесение левкаса на доску.
- Шлифовка поверхности.
- Обработка оборота доски.

9.4. Выполнение рисунка.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Выполнение рисунка по утвержденному эскизу. Сохранение в рисунке иконы моментов, которые были найдены в лучшем эскизе.

- Нахождение и использование аналогов и дополнительного материала, помогающего грамотно выполнить рисунок.

- Взаимосвязь элементов композиции. Статика и динамика. Движение и ритм. Контраст и аналогия. Главное и второстепенное. Фон, пейзаж и фигура. Роль силуэта и тонального пятна.

- Разработка намеченных в эскизе деталей.

- Постоянный переход при работе от общего анализа к рассмотрению деталей и наоборот.

9.5. Выполнение работы в цвете.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Постепенность выполнения роскрыши.

- Важность использования образцов, написанных в музее (из методического фонда), при работе в цвете.
- Сохранение лучших моментов, которые были найдены в эскизе, при работе в цвете.
- Равномерное выполнение детализации.
- Постоянный переход при работе от общего анализа к рассмотрению деталей и наоборот.
- Важность законченности для иконы и отсутствие эскизного подхода.

9.6. Завершающий этап: выполнение ассиста (при наличии), нанесение защитного покрытия.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Ассист в иконе. Значимость ассиста для композиции, цветового строя, пластического и тонального решения иконы. Моделирование и выявление форм ассистом.
- Тонкий, толстый, редкий и густой ассист. Связь модуля ассиста с размерами изображения.
- Нанесение защитного покрытия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия с преподавателем и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции иллюстративным материалом, методическим материалом, имеющимся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель

самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в иконописных мастерских учебного заведения, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменационного просмотра выполненных работ.

У нас экзамены только по итогам года. По итогам нечетных семестров мы можем поставить контрольные занятия.

Перечень примерных тем выполненных работ для контрольного занятия по итогам 1 семестра.

Графика в иконе – от 2 до 5 фрагментов в зависимости от сложности.

Доличное письмо в иконе. Фрагменты пейзажа, архитектуры – 2-3 фрагмента в зависимости от сложности.

Перечень примерных тем выполненных работ для экзаменационного просмотра по итогам 2 семестра.

Доличное письмо в иконе. Одежды – 2-4 фрагмента в зависимости от сложности.

Перечень примерных тем выполненных работ для контрольного занятия по итогам 3 семестра.

Личное письмо в иконе. Выполнение заданий по написанию открытых участков тела: рук, ног, ликов – 2-4 фрагмента в зависимости от сложности.

Перечень примерных тем выполненных работ для экзаменационного просмотра по итогам 4 семестра.

Личное письмо в иконе. Особенности написания ликов разного размера и стилистики – 2-3 работы в зависимости от сложности.

Фрагмент композиции с личным письмом в иконе или группа ликов - 1-2 работы в зависимости от сложности.

Перечень примерных тем выполненных работ для контрольного занятия по итогам 5 семестра.

Икона праздника (многофигурная композиция). Фрагмент многофигурной композиции – 1-2 работы в зависимости от сложности.

Перечень примерных тем выполненных работ
для экзаменационного просмотра по итогам 6 семестра.

Икона праздника (многофигурная композиция). Фрагмент многофигурной композиции или целая икона праздника – 1 работа.

Перечень примерных тем выполненных работ
для контрольного занятия по итогам 7 семестра.

Дипломная работа. Эскизы к дипломной работе

Дипломная работа – икона на доске на стадии завершеного рисунка.

Перечень примерных тем выполненных работ для экзаменационного просмотра
по итогам 8 семестра.

Дипломная работа. Законченная икона.

Критерии выставления оценки

При выставлении оценки учитываются следующие критерии:

«отлично» выставляется тому, кто:

- создал убедительное пластическое, ритмическое, тональное и цветовое решение;
- создал грамотное и уравновешенное композиционное решение;
- выполнил работу, выдержанную в единой стилистике, с гармоничным соотношением целого и частей;
- успешно преодолел технические и технологические трудности;
- убедительно и органично сочетал творческую составляющую с выбранной стилистикой;
- успешно справился с работой, учитывая стилистику, место, условия, окружение и другие исходные данные (если работа дополняет существующий ансамбль);

«хорошо» выставляется тому, кто:

- создал хорошее тональное, цветовое и композиционное решение;
- успешно преодолел технические и технологические трудности, с незначительными недочетами;
- хорошо сочетал творческую составляющую с выбранной стилистикой;
- хорошо выполнил работу, выдержав единую стилистику и гармоничное соотношение целого и частей;

«удовлетворительно» выставляется тому, кто:

- создал удовлетворительное тональное, цветовое и композиционное решение;
- не преодолел технические и технологические трудности;
- не продемонстрировал убедительности и гармонии в соотношении целого и частей;
- выполнил стилистически разнородную работу,

«неудовлетворительно» ставится в том случае, если выполненная работа не соответствует примерным программным требованиям.

7. Перечень учебной литературы

№	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы
1	Андрей Рублев. Подвиг Иконописания / Сост. Г.В. Попов, Б.Н. Дудочкин. - М.: Красная площадь, 2010.
2	Алексеев-Алюрви Н.В. Красочное сырье и краски, используемые в живописи. М., 2004.
3	Алпатов М. Феофан Грек. М.: «Изобразительное искусство», 1990.
4	Васильева О.А. Иконы Пскова. 2 т. М.: Северный паломник, 2012.
5	Вздорнов Г.И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские святцы. М.: «Гранд-Холдинг», 2007.
6	Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М.: «Искусство», 1983.
7	Государственная Третьяковская Галерея. Каталог собрания. Том I. Древнерусское искусство X – начала XV века. М.: «Красная площадь», 1995.
8	Иконы XIII - XVI веков в собрании музея имени Андрея Рублева. М.: Северный паломник, 2007.
9	Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI века. М.: Северный паломник, 2008.
10	Иконы Владимира и Суздаля. М.: Северный паломник, 2008.
11	Иконы Вологды XIV - XVI веков. М.: Северный паломник, 2007.
12	Иконы Муром. М.: Северный паломник, 2004.
13	Иконы Ростова Великого / Авт. В.И. Вахрина. - М.:Северный паломник, 2006.
14	Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. 2 т. М.: Северный паломник, 2007.
15	Иконы Успенского собора Московского Кремля XI – начала XV века. Каталог. М.: Северный паломник, 2007.
16	Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Шедевры древнерусской живописи в музеях Ярославля. 2 т. М.: Северный паломник, 2009.
17	Иулиания (М.Н. Соколова), монахиня. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998, 2008.
18	Киплик Д.И. Техника живописи. М.: «Сварог и К», 2002.
19	Куликова О.В. Древние лики Русского Севера. Из музейного собрания икон XIV - XIX веков города Череповца / Авт.-сост. О.В. Куликова; Послесл. А.А. Рыбакова. - М.: Гранд-Холдинг, Мagma, 2009.
20	Костромская икона XIII - XIX веков: Свод русской иконописи / Авт.-сост. Н.И. Комашко и С.С. Каткова. Предисл. Г.И. Вздорнова. - М.: Гранд-Холдинг, 2004.

21	Лелекова О.В. Русский классический иконостас. Иконостас из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 1497 год. 2 т. М.: «Индрик», 2011.
22	Макс Дёрнер. Художественные материалы и их применение в живописи. СПб.: «Симпозиум», 2016.
23	Нерсисян Л.В., Д.Н. Суховерков. Андрей Рублев. Святая Троица. М.: ГТГ, 2014.
24	Петрова Л.Л., Петрова Н.В., Щурина Е.Г. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М.: Северный паломник, 2003.
25	Попов Г.В. Дионисий. М., 2002.
26	Праздничный ряд Софии Новгородской. Серия: Публикация одного памятника / Авт. В. Филатов. Ленинград: Издательство «Аврора», 1974.
27	Преподобный Димитрий Прилуцкий. Житие в иконе. / Авт. Е.М. Саенкова. - М.: Гранд-Холдинг, 2009.
28	Преподобный Кирилл Белозерский. Житие в иконе. / Авт. И.Д. Соловьева. - М.: Гранд-Холдинг, 2009.
29	Рыбаков А.А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII - XVIII веков. М.: Издательство «Галарт», 1995.
30	Смирнова Э.С. Иконы Северо-восточной Руси: Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII – середина XV века. М.: Северный паломник, 2004.
31	Филатов В.В. Реставрация станковой темперной живописи. М.: Издательство «Изобразительное искусство», 1986.
32	Цигаридас Е.Н., Ловерду-Цигарида К. Священная Великая Обитель Ватопед – Византийские иконы и оклады / Пер. с греч. Захаровой А.В. – М.: ИП Верхов С.И., 2016. – 440 с.365 цв. ил.
33	Чугреева Н.Н. Преподобный Сергей Радонежский. Житие в иконе. М.: Гранд-Холдинг, 2007.
34	Шеко Е.Д., Сухарев М.И. Основы иконописного рисунка. М.: Издательство ПСТГУ, 2014.
35	Щенникова Л.А. Иконы в Благовещенском соборе Московского Кремля: Деисис и праздничные ряды иконостаса. Каталог. М., 2004.
36	Яковлева А.И. Техника иконы // История иконописи. Переизд. М., 2002, 2014. – С. 29-40.

**8. Перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

<https://www.icon-art.info/>
<https://icons.pstgu.ru/>
<https://www.rublev-museum.ru/collection/icons/>
<https://novgorod-iss.kamiscloud.ru/entity/OBJECT?fund=6>
<https://museumpskov.ru/collections/icons?currentSlide=8>
<https://rusmuseum.ru/collections/ancient-art/artworks/>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;

- аудитория–мастерская для проведения практических занятий, оснащенная специализированной мебелью (столами, стульями, тумбочками, мольбертами, подставками, треногами);

- методические материалы - лучшие учебные работы из методического фонда, которые используются в качестве образцов, фотографии древних икон, книги с репродукциями музейных собраний икон;

- помещение для подготовительных и технических работ (левкасных работ, приготовления красок, работ по нанесению защитного покрытия), оборудованное столами, шкафом для хранения пигментов, холодильником для хранения красок и эмульсии, электроплиткой и раковиной;

- принадлежности для приготовления красок – курант, стекло;

- кисти разного размера, бумага, планшеты, листы древесноволокнистой плиты (ДВП), которые используются в качестве основы для учебных работ темперной живописи;

- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет».