

Православная религиозная организация – Синодальное учреждение
Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви»

Утверждено
на коллегии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протокол № 7
«30» ноября 2022 года

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

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы: Гадалова Людмила Александровна, преподаватель, методист факультета Иконописи и Церковного искусства Московской духовной академии.

Типовая 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).

Типовая рабочая программа дисциплины «Иконописание» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: декан факультета Иконописи и Церковного искусства Московской духовной академии архимандрит Лука (Головков).

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, детализировки. 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, детализировкой 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 лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
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. 3.2. Краски и связующее. 3.3. Защитное покрытие.	1	4	8	12	ОК-9	
4.	Тема 4. Доличное письмо в иконе.	1	-	130	130	ОК-8	Просмотр работ

	4.1. Фрагменты пейзажа, архитектуры.						
	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 размера и стилистики.	4	-	96	96	ПК-5	Просмотр работ

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	6	-	192	192	ПК-4 ПК-5	Просмотр работ

	целая икона праздника.						
23.	Экзамен (экзаменационный просмотр выполненных работ).	X				ОК-4 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	X				ОК-4 ОК-8	

	просмотр выполненных работ).					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 (горок, 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 детализировки.
- Пропорции и характер изображения.
- Тональная композиция иконы. Пятна на иконе по массе, тону, местоположению и движению.
- Ограничение всех тональных пятен роскрыши 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 объёма 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.

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

Занятие 3.2. Краски и связующее.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Связующее темперных красок. Их виды.
  - Эмульсия яичная.
  - Клеи.
- 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.

Занятие 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.

Занятие 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.

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

Занятие 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.

Занятие 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 оборотной 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.
- 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).

Занятие 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.

Занятие 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.

Занятие 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:

- Спаситель (поясной или ростовой образ).
- Богоматерь (поясной или ростовой образ).
- Избранный святой (поясной или ростовой образ).
- Спаситель, Богоматерь или избранный святой со святыми на полях.
- Спаситель или Богоматерь на престоле.
- Троица.
- Икона праздника. В местный ряд иконостаса или киот.
- Отдельные иконы для Царских врат.
- Диаконская дверь с однофигурной композицией или несколькими фигурами святых.
  - Икона деисусного чина.

Занятие 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.

Занятие 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.

Занятие 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.

Занятие 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.

Занятие 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.

Занятие 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 контрольных занятий и экзаменационных просмотров выполненных работ.

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 Мурома. 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, Магма, 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	Нерсесян 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».