

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Особенности культурного наследия в русской современной иконе»

Обучающийся

М.А. Бычкова

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., доцент, Н.В. Виноградова

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2024

Аннотация

Темой выпускной квалификационной работы является «Особенности культурного наследия в русской современной иконе». Составляющими частями выпускной квалификационной работы являются: введение, три главы, заключение, список используемой литературы и приложение, где наглядно показаны иконописные работы различных веков и стилей, а также наглядно показаны этапы работы над творческой частью.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, а также указываются объект и предмет исследования. В первой главе описаны значение и функции икон, освещается история развития иконописи на Руси относительно исторических событий, выделяются конкретные стили и школы русской иконографии и их отличительные черты. Во второй главе подробно описана технология создания иконы, начиная с выбора досочки и до завершающего этапа покрытия готовой работы специальным лаком. Кроме того, вторая глава освещает педагогические аспекты обучения детей иконописи, предлагается четыре плана-конспекта урока в ходе которых ученики узнают основную теорию о иконах и изучат каноничное поэтапное написание иконописной работы. Третья глава содержит информацию о ходе проделанной работы над творческой частью, начиная с выбора темы и до завершающих этапов.

В заключении исследования делаются обобщения и выводы полученные, благодаря исследовательской работе. В приложении выпускной квалификационной работы для полноты представления теоретической части исследования приводятся примеры икон, соответствующих тексту. Помимо этого, автор указывает в приложении собственные эскизы и разработки творческого задания.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Особенности культурного наследия в русской современной иконе.....	8
1.1 Понятие, значение и функции иконы.....	8
1.2 Влияние Византии на становление и развитие древнерусской иконописи.....	14
1.3 Эпохи развития иконописи на Руси.....	20
1.4 Стили и школы русской иконописи, их особенности и отличия.....	25
Глава 2 Педагогические аспекты обучения детей иконописи.....	37
2.1 Техника создания иконы.....	37
2.2 Педагогика иконописи: основы обучения детей.....	44
2.3 Разработка блока из четырех уроков на тему «Иконопись»...	49
Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы.....	70
3.1 Выбор темы и работа над эскизами.....	70
3.2 Разработка образа, этапы выполнения иконы в формате.....	72
Заключение.....	75
Список используемой литературы.....	76
Приложение А Развитие русской иконописи.....	78
Приложение Б Работа над написанием Иконы Святого Николая Чудотворца.....	93

Введение

История развития русской иконописи берет свое начало в конце X века, когда князь Владимир Святославич принял христианство, как официальную религию государства. Это ознаменовалось Крещением Руси и появлением православной веры в нашей стране.

С появлением новой религии, которая пришла к нам из Византии, Киевское государство оказалось связано с большой традицией культуры Средиземноморья. В.Д. Сарабьянов и Э.С. Смирнова пишут: «Именно благодаря своим широким политическим и культурным контактам со славянскими странами византийской ориентации Древняя Русь получила славянскую («кирилловскую») письменность, традицию каменного строительства, познакомилась с типологией византийских сводчато-купольных храмов. Именно через посредство Византии на Руси появились монументальные настенные росписи в технике мозаики и фрески, а также написанные темперными красками на дереве иконы, рукописи, украшенные орнаментом и миниатюрными изображениями, тончайшие перегородчатые эмали на золоте, многие другие виды художественных ремесел.» [18. с.9]

С этого момента началось активное развитие нашего государства в духовной сфере. Переняв колоссальный культурный пласт другой страны Русь смогла преобразовать и дополнить ее своим особым видением и мировосприятием духовной сферы, в последствие чего родилась новая ветвь в искусстве, а именно русская икона.

Многие столетия русская икона привлекает научных деятелей, философов, искусствоведов, историков, художников, верующих людей своей глубиной выразительности и самобытностью. Древнерусская иконопись представляет собой неповторимое, своеобразное явление, обладая большой духовной и эстетической ценностью. На протяжении всего развития христианства в нашей стране религия является неотъемлемой частью в жизни

многих граждан, сопутствия на протяжении всей жизни в становлении мировосприятия и мировоззрения граждан.

Русская икона, отражая духовные и эстетические ценности народа, сохраняет в себе традиционные догматы веры, прививает людям понимание добродетели, святости, смирения, любви, веры и надежды на вечное спасение. Поистине, икона воплощает в себе целый мир, таинственный и неземной, одухотворенный, являясь продолжением писания священных догматов и строгим соблюдением традиций и канонов, является неотъемлемой частью культурного достояния.

Являясь частью культурного наследия России произведения русских иконописцев разных веков описывают историю нашего народа. Иконы заключают в себе образ веры, основанный на тысячелетних традициях.

Приступив к изучению информации на тему русской иконописи с помощью интернета или специализированной литературы, я столкнулась с трудностью представления общей картинки истории развития икон в нашей стране. Если брать за основу книги и научные работы, то профессиональные тексты представляют собой сложные для понимания литературные приемы, с большим количеством отсылок на работы зарубежных авторов, священные писания, изречений церковных служителей, историю развития религии в нашей стране, на целый ряд иконографии, в начале отсылаясь к стилям, потом перечисляя конкретные иконы их датировку и особенность, плавно переходя на догматы церкви, все это сопровождается сложной терминологией. Такие книги очень тяжелы для восприятия обычных людей, то есть не узконаправленных специалистов, историков, искусствоведов и работников церкви. Хотя я и чуть-чуть разбираюсь в иконописи и совсем мало в религии мне очень сложно читать подобную литературу. Требуется огромная концентрация, умение выделять главное и нужное из текста. Мне кажется, что для людей далеких от этой темы будет крайне трудно что-то понять. А если обратиться к современным технологиям и интернету, то на

конкретный запрос можно найти очень много информации, которая может даже и не перекликаться между собой, хотя отвечает на одну тему.

В данной работе я хочу попробовать структурировать все это многообразие информации и создать текст, написанный простым языком, который выражал бы главную суть о влиянии культурного наследия на современную русскую икону. Определить, является ли русская иконопись просто прототипом византийской или же наша икона имеет свой творческий путь, индивидуальность и неповторимую красоту. Узнать, как она видоизменялась и какие исторические события могли повлиять на ее активное развитие.

Так же мне интересно узнать и разработать систему того, как иконопись может влиять на развитие детей школьного возраста. Ведь написание иконы включает в себя определенные каноны, традиции, вырабатываемые годами многими художниками. Икона имеет четкую поэтапность написания, требует усидчивости и понимания, умения использовать основные базовые знания в работе с графическими и живописными материалами. Это достаточно трудоемкий процесс, включающий в себя много тонкостей и нюансов.

Актуальность выбранной темы заключается в изучении истории развития русской иконописи и влиянии на нее культурного наследия Византии и Руси. Мы узнаем о каноничной технологии создания иконы с самого начала, от изготовления специального холста из дерева до завершающих этапов написания образа и нанесении защитного слоя. Познакомимся со старинной технологией использования темперной краски, на основе яичного желтка. В общем полностью погрузимся в этот волшебный и интересный мир написания иконы.

Цель работы - написание иконы святого Николая Чудотворца.

Задачи:

- изучить историю развития русской иконописи;

- выделить и охарактеризовать основные стили в русской иконе;
- изучить этапы технологии создания иконы;
- разработать эскизы, и выполнить в формате в каноничном материале и технике образ святого;
- способствовать привлечению интереса к данному виду творчества;
- изучить педагогические аспекты влияния иконописи на детей школьного возраста;
- разработать блок уроков и практические рекомендации по проведению занятий на выбранную тему.

Объект исследования - иконопись.

Предмет исследования - технология создания иконы.

Методы исследования: теоретические методы исследования, анализ, сравнение, обобщение и систематизация полученной информации.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и обобщении литературы по представленной теме.

Практическая значимость данной работы состоит в углублении понимания технологии создания иконы на примере написания образа святого Николая Чудотворца.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения, где наглядно показаны этапы работы ведения творческой части.

Глава 1 Особенности культурного наследия в русской современной иконе

1.1 Понятие, значение и функции иконы

«Икона есть умозрение в красках»

Евгений Трубецкой

Одним из важных составляющих христианского вероисповедания являются иконы. Свое происхождение слово «икона» берет от греческого языка и означает «образ», «изображение».

Определения таких понятий, как икона и иконопись описаны во многих толковых словарях, их старались отразить в лаконичных предложениях церковный служители. Но самым понятным и простым для нас определением будет из словаря Ожегова, а звучит оно так:

«ИКОНА, -ы, ж. У православных и католиков: предмет поклонения - живописное изображение Бога, святого или святых, образ². II прил. иконный,-ая, -ое..»

«ИКОНОПИСЬ, и, жен. Вид религиозной живописи писание икон. Древнерусская и. | прил. иконописный, ая, ое.»

Если мы прочтем определение слова иконопись, то узнаем, что это вид религиозной живописи. Но стоит уметь различать, что есть картины на религиозную тему, а есть иконы. И они имеют в себе принципиальное различие. Так, в картинах на религиозную тему мы можем увидеть пейзаж с храмом, или запечатленный красками момент богослужения, все это является моментом эстетического удовлетворения. Иконы же пишутся с конкретной целью, они являются одним из сакральных элементов общения с Богом. В написании иконы есть определенные каноны и правила, и нет места вольным выражениям автора.

Владимир Николаевич Лосский пишет: «Икона, являясь как и слово, «одним из средств познания Бога, одним из путей к объединению с Ним»».

В православии икона считается священным писанием. Уже в раннехристианских работах художники оставались анонимными и не подписывали свои работы, ведь икона являлась символом «окна» в другой мир, и создавалась с божественной помощью. Она являлась средством общения с богом и важным фокусом было священное писание, а не автор. Это выражало прославление Бога, а также смирение иконописца и признание, что автором иконы является Бог. Перед иконописцем стояла важная задача глубокого понимания священных текстов, символов и писаний, а также духовное смирение, дабы передать через свое искусство духовное послание. Икона должна быть написана с любовью, смирением и молитвой, чтобы она стала средством общения с Богом.

В православной традиции иконы занимают важную роль в духовной жизни верующих. Они могут изображать сцены Священного писания, лики святых и другие религиозные темы. Мир иконы полон символизма и значимых элементов, его можно читать, как священную книгу и вместе с тем расти духовно и нравственно. Каждый элемент иконы, от цвета до композиции, имеет глубокий символический смысл. Например, золотой фон иконы символизирует небесное царство, а красный цвет – любовь и жертвенность. Иконы также содержат символы, такие как крест, который символизирует спасение и жертвенность Иисуса Христа.

Так же изначально иконы помогали малограмотным прихожанам понимать и считывать смысл изображений библейских сюжетов, становившимся понятными и без слов. «Мы повелеваем почитать святую икону Господа нашего Иисуса Христа наравне с книгой Евангелии. Потому что, так же как через внесенные в нее слоги все получают спасение, так и через краски иконописания и мудрые и невежды – все получают пользу от того, что у них имеется. Потому что, так же как слово в слогах возвещает, так

то же самое представляют краски в написанном.» [14.с. 27]

В.В. Лепяхин в своих научных трудах писал: «Ни одно художественное явление не имело в России такого всеохватывающего значения, как икона, и ни один другой вид искусства не внес такой выдающийся вклад в общественную и культурную жизнь, как иконопись».

В данной главе, чтобы показать неопределимое значение русской православной иконы на все сферы жизни человека, как церковную, так и общественную, и государственную, я буду опираться на научный труд В.В. Лепяхина. В своих исследованиях он определил и выделил основополагающие функции иконы, которые я также хочу отобразить в своей работе [13 с.40].

Икона является сама по себе набором церковных канонов и традиций. И потому первая функция иконы – это догматическая функция. В словаре иностранных слов написано: «ДОГМАТ – (греч. dogma, dogmatos):

- основное положение или правило христианской веры, которое принято церковью и отвержение которого ведет христианина к отлучению от церкви;
- основное неоспоримое положение всякой науки.»

Икона представляет собой живописное православное богословие, она в точности описывает все события, святых, время и место, символику, в зависимости от темы изображения, повторяя священный текст. Икона в красках, линиях и композиции являет собой главные христианские догматы, открывая неизмеримую глубину изображаемого события.

Из предыдущей функции вытекает догмат следующей, а именно вероучительная функция. Если первая нам открывает знание на вопрос «во что верить», то вероучительная функция учит «как верить». На иконописца возлагается большая ответственность за передачу в иконе догматической чистоты и ясности. Задача иконописца отобразить церковное словесное учение на плоскости с помощью цвета и линии. О взаимосвязи

словесного и изобразительного, иконописного образа писал еще в IV веке свт. Василий Великий: «Что повествовательное слово передает через слух, то живопись показывает молча через подражание».

Следующая функция - познавательная. Она была особенно значима в первые века христианства, когда многие люди не умели читать. Иконы так же назывались «книгой для неграмотных». Они отображают все главные церковные события, праздники и святых. Благодаря чему любой человек, не важно какого уровня, сословия или возраста, может понять мысли, которые преподносит людям христианская религия.

Свидетельская функция. Св. апостол Иоанн в самом начале первого Послания особенно подчеркивает, что он не просто говорит о пришествии Спасителя, но свидетельствует о Нем, поскольку видел Его. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь», - пишет Апостол (1Ин.1:1-2). Богоявление народу фактически положило начало иконописи и иконопочитанию, и это было символом веры в истинность Боговоплощения.

Икона является одним из способов общения с Богом. Так же она тесно связана с таинством проповеди христианской, с православным учением. И потому, включает в себя проповедническую функцию, являясь невербальным важным дополнением к словесной проповеди.

Храмовая функция включает в себя два аспекта, такие как:

- икона в храме;
- икона, как основательница храма.

Храм невозможно представить без икон, особенно главной частью его является иконостас. Флоренский так же отмечал: «Иконостас есть граница между миром, видимым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших Престол Божий, сферу небесной славы, и

возвещающих тайну... Иконостас есть сами святые...».

Иконы так же могли стать причиной основания храма. О иконах нередко говорят, что они чудотворные и действительно помогают, тем, кто просит у них помощи. В самом начале храмы воздвигались лишь в честь Спасителя и Богородицы, но с течением времени, когда роль определенных чудотворных икон становилась сильнее, в честь них начали возводить церкви.

Антропологическая функция. Икона это прежде всего изображение духовного мира, не земного. Перед иконописцем стоит задача изобразить возвышенный образ святого, отмечая земные человеческие проявления. Иконописец, пишущий святого, призван изобразить иконолик, а не лицо, духовное иконотело, а не тело физическое, написать просветленную иконоплоть, а не земную плоть.

Историческая функция заключается в передаче и сохранении христианской традиции на протяжении веков. Во время гонений иконы тайно передавались из поколения в поколение и послужили сохранению веры и истории христианства. Иконы помогли сохранить память о важных событиях и лицах из Священного Писания, а также о жизни святых и мучеников. Кроме того, иконы играли важную роль в миссионерской деятельности, помогая распространять христианство среди язычников. Они были одним из инструментов, с помощью которых христианские миссионеры передавали свои идеи и убеждения.

Воинская функция иконы оказала влияние на жизни православных народов и государств. Особенно в период средневековья во время битв иконы сопровождали воинов, их вешали на стенах зданий и помещали на воинские доспехи и знамена, что символизировало силу, защиту и победу. Также иконы использовались как символ защиты и безопасности народа.

Стоит отметить хозяйственную функцию. Иконы издревле применялись не только в храмах, но и в домах верующих христиан.

Считается, что икона и домашняя молитва помогает в хозяйственных делах, а также оберегает жильцов дома от неурядиц.

Священно-эмоциональная функция. Человек представляет собой не только телесное начало, но и духовное. И потому ему надобно питать не только тело свое, но и дух. Хоть и икона является материальным изображением, она укрепляет человеческую веру. Максим Грек писал: «Когда мы взираем на написанный образ Христа, мы должны помнить, что это не просто изображение, но икона, которая открывает нам божественную реальность и помогает нам соединиться с небесным». То есть икона это не просто художественное изображение святого или священного события, но и духовный проводник.

Прикладная функция. С появлением иконы появилось новое направление в творчестве православных художников. На иконы стали появляться заказы и образовалась профессия иконописец, люди начали открывать иконописные мастерские, во многих из них иконописание, как высокое творчество превратилось в обычное ремесло, где среди иконописцев появилось разделение труда. Один человек, к примеру, золотит иконы, второй пишет только лики, третий только раскрывает всю работу цветом. Из-за этого эстетические аспекты иконописи снизились. Но это было присуще не всем мастерам и потому не сказалось на рост развития иконописного языка. Также прикладная функции иконы способствовала развитию многих видов прикладного искусства, которые «обслуживали» икону и это послужило технологическому и художественному прогрессу в данной области.

Чудотворная функция иконы заключается в ее волшебных свойствах помощи просящим у Бога людей. О чудотворных иконах написано во многих писаниях. Например, в Деяниях апостолов описаны случаи, когда люди исцелялись, касаясь одежды апостолов (Деяния 19:11-12): «И Бог творил немало чудес руками Павла, так что даже на полотенца и на передники, которые касались тела его, накладывали, и уносили их, и исцелялись от

болезней, и злые духи выходили из людей».

Эстетическая функция выделяет в себе два аспекта:

- эстетика иконы и эстетическое воздействие иконы на человека;
- икона как основа и стимул формирования новых эстетических понятий и терминов.

Иконы заключают в себе множество функции, которые я уже перечислила выше. Но при этом эстетическое значение так же неразрывно связано с нашим пониманием иконописи и не может без этого существовать. Чем выразительнее будет образ изображения святости образа, его духовного величия – тем и примечательнее такая картинка для нашего понимания. Иконы, написанные по традиционным канонам, передают духовность и святость.

Таким образом икона представляет собой исключительную ценность для христианства и является неотъемлемым атрибутом в церкви и в жизни каждого православного верующего. Она соединяет в себе многовековую историю, пронесенную сквозь века, помогая узнавать церковные таинства, поддерживает веру и традиционные устои. Помогает расти нравственно и духовно.

1.2 Влияние Византии на становление и развитие древнерусской иконописи

Изучение темы развития иконописи является сложным вопросом для многих историков и почитателей церкви, потому что раннехристианское искусство не имеет четкой даты и отправной точки для своего рождения. На русскую икону повлияло множество исторических событий, присутствует культурное влияние других стран. Появление христианской культуры не может быть обозначена ни Миланским эдиктом в 313 году, ни возникновение Константинополя повлияло на творческое религиозное развитие. Однозначно

можно сказать, что христианское искусство появилось и начало свое развитие вместе с появлением религии. Самые раннехристианские произведения, дошедшие до нас, являются фрески в катакомбах (Богоматерь Оранта с младенцем, Рим), где хоронили мучеников и возвращались, дабы их почтить (Рисунок А.1).

Началом истории христианской религии на Древней Руси послужило крещение Киева в 988 году князем Владимиром. Русь приняла христианство от Византийской империи и потому переняла ее культурное достояние и основу вероисповедания, церковные догматы и каноны. Именно в Византии была написана первая христианская икона и были сформированы иконописные традиции, которые являлись основной для древнерусской иконы.

Нельзя и будет неправильным утверждать, что русская иконопись просто копирует византийские образцы и является как бы репродукцией.

Конечно, в самом начале, когда традиции только перенимались это были точные копии западных образцов. Но с течением времени начиная с XII века начался процесс эмансипации древнерусской иконописи от византийской. Это было обусловлено в силу собственных особенных традиций Руси, социального строя, менталитета, своего культурного наследия, в частности, роли князя и его окружения. Предшествующая вера язычества вкладывалась в основу и целый ряд христианских святых ассоциировался с языческими славянскими поверьями. Византийская икона стала как бы прообразом русской иконописи. Был перенят язык иконографии. Такой как каноничное изображение святых и библейских сцен, а также цветовые отношения в иконе. Но даже при этом, уже на первых этапах русские иконописцы немного изменяли полученные заграничные образцы и добавляли больше ярких и насыщенных цветов в иконы, и по-другому подходили к написанию святых образов.

Как же зарождалось развитие русской иконы на основе византийских

образцов? После того, как Русь приняла Крещение от Константинополя к нам стали поступать византийские образцы с правилами иконописания, на основе которых учились местные мастера. Были приглашены многие византийские иконописцы для помощи в создании православных храмов. Они привнесли свои знания, технику и технологию написания священных образов в древнерусскую культуру, явившие себя во многих аспектах искусства Руси, включая иконопись, фрески, декоративные элементы и архитектуру. Благодаря отображению в русских иконах влияния византийской грамоты и основ, наша иконопись стала понятной и узнаваемой.

По этой причине, как пишет Л.А. Успенский, «вместе с христианством Русь получила уже установившийся церковный образ в его классической форме, сформулированное о нем учение и зрелую, выработанную веками технику». [21]

Этот молебельный образ и техника Византийской иконографии заключалась в определенных правилах, а именно:

- были определены одно фигурные или многофигурные композиционные решения, выражавших священное писание;
- пропорций фигур стремились передать духовность образа, через удлинение фигуры и утончение плеч;
- общий тип и общее выражение на ликах святых должны были быть сдержанными и умеренными, не эмоциональными, фронтальными, должны были передавать духовную красоту и святость;
- тип внешности отдельных святых и их позы;
- палитру цветов. Цвета на иконах имели символическое значение, а также были умеренными, чтобы не отвлекать внимание от основного сюжета;
- технику живописи. При написании икон использовали поэтапное лессировочное изображение образов.

Подобные правила написания икон стали традиционными и для

русских иконописцев. Из Византии к нам пришло базовое правило иконописи, что в ней есть определенный составленный перечень, которому стоит следовать. И применение данных канонов способствует тому, что на исходе получится икона, которая отвечает догматам веры и являет собой верное отражение христианского вероучения. Благодаря византийским образцам русские мастера также выделили и стилистику написания иконы:

- в иконах используется обратная перспектива для того, чтобы передать неземное ее начало;
- только в иконах базой и нормой живописи является использование золота для изображения фона;
- для написания иконы применяют натуральные краски природного происхождения, темпера, вода и яичный желток;
- переняли традицию зачастую схематичного изображения деталей света и тени. [6]

В X-XII веках особенности письма русских мастеров основывались на византийских традициях иконописания, и именно на данных традициях и строилось дальнейшее развитие иконописных школ и стилей России, которые дали нам многообразие отличающихся друг от друга композиций, ставших поистине культурным достоянием. И.Э. Грабарь в своих научных работах пишет, что: «древнейшие русские иконы – «Владимирская», «Боголюбовская» (Рисунок А.3), «Максимовская», «Толгская» и «Феодоровская» являются не столько памятниками русского искусства, сколько образцами высокого византийского мастерства в России, подобно фрескам Дмитриевского собора».

Выше я описывала, что даже с самого начала возникновения христианства на Руси местные мастера уже видоизменяли элементы византийских образцов в плане иконографии и выбора цветовой палитры. На все это повлияла история нашей страны. Во-первых, политика удельных князей повлияла на становление и развитие разных стилей и школ

иконописи, где каждое княжество старалось привнести свое понимание веры и местный фольклор. Во-вторых, на иконопись сильно повлияло золотоордынское правление на Руси. В то время из-за невозможности политического общения с другими странами прекратилось явное влияние Византии на Русь. Вследствие чего в иконах начали появляться самобытные черты и неповторимый стиль. И в-третьих, после свержения татаро-монгольского ига русский народ испытывал гордость и моральный подъем, что тоже поспособствовало бурному развитию иконографии.

То есть уже спустя несколько столетий появляется новый вид искусства, он рождается из византийских канонов и национальных традиций нашей страны, превращаясь в русское иконописное искусство. [4]

Наиболее известными являются такие иконописные школы, как:

- Новгородская иконописная школа;
- Московская иконописная школа;
- Псковская иконописная школа;
- Владимиро-Суздальская иконописная школа;
- Строгановская иконописная школа.

Русская иконопись постепенно уходила от византийских канонов, шаг за шагом проделала длинный путь в течение почти целого тысячелетия. Оставив в себе базу изображения из Византии, создала большое количество разных школ, где каждая выделялась определенным стилем и своей самобытностью. В первое время один из западных канонов изображения сильно придерживались, а именно такой как: изображение каноничных святых только из библейского писания. Но уже в XIV веке стали появляться образы, русских канонизированных святых. Так, икона св. Бориса и Глеба, (Рисунок А.2) изображает сыновей Владимира Святославича (который крестил Русь), которые должны были возглавить такие вотчины, как Киров и Муром. Но в те времена началась смута и старший брат восстал на младших своих. Борис и Глеб не стали вступать в бой со своим родственником, ведь

так гласила их новая религия христианства, за что поплатились жизнью своей. Они были первыми на Руси, кого церковь причислила к лику святых. В иконе преобладают насыщенные тона и богатство орнаментов на одежде. В отличие от византийских образов, где лики изображаются всегда спокойными, здесь мы видим выражение эмоций на лицах святых братьев. Образы святых становились понятнее для русского народа, а иконопись в древней Руси стало ведущим видом искусства.

В результате культурного и исторического обмена византийская иконопись стала основой для формирования и развития иконы Древней Руси. Русские мастера ориентировались на такие византийские приемы как плоскость, декоративность и символичность, но авторский стиль иконописцев начал проявляться через интерпретацию и синтез с традициями Родины. [7]

Окончание данной главы я хотела бы подытожить сравнительной таблицей основных проявлений канонов в иконописи Византии и Руси. Еще раз отмечу, что особенно на первых этапах развития древнерусского искусства очень сложно проследить явные черты отличия икон от византийских работ. Оба культурных иконописных наследия представляют собой значимое собрание иконописных работ. Русская иконопись является продолжением византийского письма, а не его репродукцией (таблица 1).

Таблица 1 – Русские и Византийские каноны в иконописи

Сравнение отличий и канонов	Византийская иконопись	Русская иконопись
Время возникновения	IV-V века, с распространением христианства	IX-X века, с Крещением Руси и принятием христианства
Стиль	Византийская иконопись представляет собой строгость и символичность письма, сближенные тональные и цветовые отношения в иконах. Образы выражают собой	Русская иконопись во всех своих проявлениях более эмоциональна. В зависимости от конкретной школы где-то динамичнее позы фигур. В лицах святых появились выражения разных эмоций. Колорит отличается.

Продолжение таблицы 1

Сравнение отличий и канонов	Византийская иконопись	Русская иконопись
Стиль	возвышенность и духовность. В композициях активно работают как и образы, так и пейзажи.	применением ярких и чистых цветов. Линии и переходы формы стали более сглаженные и плавные.
Пропорции	Византия придерживалась строгому соблюдению иконографических пропорций. Лики и фигуры слегка вытянутые и геометрически правильные.	Фигуры и лики так же слегка вытянуты, узкие плечи. Пропорции лика изменяют для передачи состояния. Лики округлые и мягкие.
Тематика	Ограниченный круг композиционных решений святых и библейских событий	Взят византийский канон в тематике изображений, а также появились жития святых и иконы местных почитаемых святых, что добавляет уникальность
Символизм	Символизм в Византийских иконах всегда был направлен на передачу божественного начала образа.	В русской иконографии символизм используется как и для передачи божественного, так и для передачи глубоко личного значения русских верующих
Иконописцы	В иконописи не принято было оставлять подписи на работах. Ведь икона — это не только творение человека, это творение Бога, с помощью его сил. Для прославления Бога, а не автора.	
Материалы, техника	Темперная живопись, мозаика, фреска, энкаустика.	Темперная и масляная живопись. Фреска и мозаика.
Каноны	Строгое следование канонам, диктующим правила изображения святых.	Русские иконописцы тоже придерживались канонам, не так строго. Привнося в иконопись местные традиции и новшества.

Как мы видим по таблице многие моменты могут совпадать как в византийской, так и в русской иконе. Но при этом они отличаются друг от друга. Русская икона не безоглядно отражает наследие западной культуры, а лишь берет канон иконографии и далее синтезирует со своим национальным искусством, именно так и рождается русская иконопись.

1.3 Эпохи развития иконописи на Руси

Древнейший период (X-XIV века).

Данная эпоха в иконописи начала свой путь развития с принятием христианства и Крещением Руси в 988 году и оканчивается в конце XIV века.

Этот период характеризуется началом становления собственных традиций иконописания на Руси. Этот процесс длился довольно долго и на него сильно влияли исторические события нашей страны. Самое важное по влиянию из которых это нашествие татаро-монгольского ига в 1242 году, продлившимся до 1480 года. На протяжении почти 240 лет Русь находилась под гнетом Золотой Орды, что сказывалось на настроении народа, что также отображалось и в иконописи.

Первые два века, начиная с крещения Руси, русские мастера только обучались основам и базовым канонам иконописного византийского правила написания святых образов. Перенимали опыт западных мастеров. В это время были слабо заметны отличия византийских и русских икон, выразившиеся в цветовых решениях композиций. Во всем остальном это было подражание византийским образцам, выразившимся в схематичном изображении и следовании четких канонов. Лики на всех иконах были сдержанные, строгие, что подчеркивало духовную значимость новой религии.

Уже с начала XII века начинают происходить кардинальные политические изменения, сильно влияющие на русскую иконопись, что являлось началом развития и становления отличительного письма в иконографии русских иконописцев.

Исторические события и их влияние на иконопись:

- установление независимости от Византийской империи дало толчок развитию русской иконописи, как отдельного вида искусства. Иконы становятся понятнее для русского народа за счет того, что образы начинают писать более выразительными и человечными, на ликах появляются эмоции. Акцент в иконописи теперь делают на внутреннем состоянии святых. В иконах появляется элемент народного творчества;
- появление феодальной раздробленности способствовало тому, что в каждом отдельном княжестве постепенно начинают складываться

свои иконописные школы, имеющие отличия в стиле письма и во введении новых элементов в иконопись; [17]

- нашествие татаро-монгольского ига в самом начале своем проявилось в темных и мрачных тонах на иконах, в выражении на ликах глубокой печали и скорби. Ярким примером служит икона Богородицы XIV века (Рисунок А.7), где даже мафорий, облачение Богородицы, выполненное в почти черном цвете, символизирует глубину печали и скорби. Но когда отдельные княжества начали крепнуть и объединять свои усилия на борьбу против иноземных захватчиков, русский народ сплотился и начал активную борьбу. Изменились цвета в иконе, они стали ярче и насыщеннее, появились красные фона и воинственные гордые выражения на ликах святых.

Еще в этот период появляются новые собственные святые и новый тип икон – житийные, описывающие жития изображаемого святого. Иконописные школы, образовавшиеся в этот период:

- Новгородская;
- Псковская;
- Владимиро-Суздальская;
- в конце XIV века зарождается стиль Московской школы иконописи.

Иконы, ярко передающие пример данной эпохи:

- икона «Святой Георгий» (Рисунок А.4);
- икона «Ангел златые власы» (Рисунок А.5);
- икона «Максимовская Божья Матерь» (Рисунок А.6).

Расцвет русской иконы (XV-начало XVII веков).

Расцветом русской иконописи принято считать период освобождения от татаро-монгольского ига, когда во главе русских земель укрепляет свои позиции Московское княжество и объединяет их под своей властью.

Основной школой данной эпохи является Московская школа иконописи. Московская иконопись отражает как традиционные элементы,

так и новые художественные веяния. Потихоньку в иконах прослеживается влияние западного стиля живописи, что отображается в иконах, но все так же важное место занимают устоявшиеся каноны, тем самым рождается новый неповторимый стиль, находящий свое отражение в новой эпохе иконописи.

В иконах изменяется подход к общему колориту. Цвета на работах становятся ярче и чище, не контрастируют друг с другом, а один цвет будто бы является важным продолжением первого. Композиции становятся более профессиональными, симметричными, уравновешенными, гармоничными. В иконах наблюдается появления некоего реализма, путем введения большего светотеневого контраста. Объемы фигур становятся выразительными, тем самым образы становятся реалистичными.

Наибольший художественный подъем московской школы связан с окончанием XIV – и началом XV веков. В это время миру явились выдающиеся работы деятельности таких художников, как Феофан Грек, Андрей Рублев и Даниил Черный.

Самой значимой иконой, которая является олицетворением данной эпохи считается икона Андрея Рублева – «Святая Троица» (Рисунок А.8), написанная в XV веке. «Три ангела – это предвечный совет о послании Отцом Сына на страдания во имя спасения человечества. Чаша на столе – символ искупительной жертвы Христа. Таким образом, в иконе «Святая Троица» выражены две сложные богословские идеи – о таинстве евхаристии и о триединстве Божества. Понимание «Святой Троицы» А. Рублёва современниками не ограничивалось богословскими идеями. В Святой Троице как единой, неразделимой осуждалась раздробленность и проповедовалась соборность, а в Святой Троице как неслиянной осуждалось иноземное иго и содержался призыв к освобождению. Стиль московского мастера, глубоко национальный по своей сути, отличавшийся неповторимой индивидуальностью, надолго определил лицо не только Московской школы живописи, но и всей русской художественной культуры». [21]

В иконописи данного периода так же проявляется Псковская школа иконописи. На примере иконы «Сошествие в ад» (Рисунок А.9) еще прослеживается стиль предыдущей эпохи иконописи. Но меняется подход к композиции и средствам выразительности, отличающей данную школу новым иконописным периодом.

Московская иконопись является важным связующим звеном между эпохой расцвета и современной иконописью, демонстрируя развитие русского искусства в контексте исторических изменений и культурных влияний.

Уход от канона; влияние западной живописи (конец XVII – начала XVIII века).

Искусство XVII века уступает во многом предшествующим ей эпохам в мощи и силе развития культурно-изобразительного языка. В новых работах нет сильного прорыва и новых необычных трансформаций канонических идей в новую форму выражения, нет тех находок, которые могли бы еще ярче выразить духовную мысль, как это было в предыдущем периоде.

Связано это с тем, что XVII век – эпоха покоя. В этот век не происходило существенных политических потрясений для народа. Считается, что различные революции и войны являются стимулом для новых проявлений и выражений новой мысли в искусстве, несмотря на общую губительность таких событий.

Хотя этот период тоже проявляет собой плюсы и определенное течение развития иконописного языка. Хотя и не появилось прорыва в новых формах выражения традиционного канонического написания иконы с проявлением глубины духовности. Данную эпоху можно охарактеризовать как, смешение традиционного стиля письма с современными художественными подходами. В иконах стали больше прослеживаться новые идеи в написании композиций, с влиянием при этом на иконопись западного искусства.

Выделяются такие иконописные школы, как:

- Строгановская (Рисунок А.12);
- Палехская (Рисунок А.13).

Также иконописцы того периода и современности начинают использовать в написании икон новые материалы, самым продвинутым в иконописи из которых становится живопись иконы с использованием масляных красок. Появляются два стиля в иконописи: «фряжская манера» иконописи (Рисунок А.14) и иконы, написанные в академическом стиле (Рисунок А.15).

Стили в иконописи начинают кардинально быть непохожими друг на друга, мастера стараются выработать свою интерпретацию понимания и передачи конкретного события или образа святого. Особенно это видно на иконах, изображающих Архангела Михаила:

- «Архангел Михаил, попирающий дьявола» (Рисунок А.10);
- на иконе «Архангел Михаил-воевода» (Рисунок А.11).

1.4 Стили и школы русской иконописи, их особенности и отличия

Как было описано в главах выше иконопись пришла в Древнюю Русь с принятием христианства. Нашими мастерами были переняты догматы иконографии византийских образов. И с течением времени и влиянием исторических событий нашей страны икона на Руси начала преобразовываться и наполняться своими отличительными чертами.

Традиции русской иконописи зародились в Киевской Руси. Именно в Киево-Печерской лавре творили и передавали свои знания и основы иконографии византийские мастера в X веке.

Развитию русской иконы поспособствовало появление в различных княжествах и городах собственных иконописных школ. Каждая из них приобрела свой стиль, несмотря на то, что византийские каноны были основой для всех школ. По стилю письма можно было определить ту или

иную иконописную школу. [10]

Новгородская школа иконописи XII-XV века.

В наибольшем составе до нашего времени дошли культурные памятники иконописи Новгородской школы. Что является важным народным достоянием для России.

Развитие отличительных черт можно было явно проследить в XIII веке. С нашествием татаро-монгольского ига связь с Византией и зарубежными мастерами прекратилась, в последствие чего иконы Руси начали приобретать свой язык выразительности.

Новгородские иконы отличаются тонкой выразительностью эмоциональной составляющей. Зачастую изображали от одной до трех фигур. Образы представляли собой неподвижно стоящие позы с широко открытыми глазами. В иконах были четко соблюдены пропорции тела, ноги и руки изображались схематично, а лики прописывали наиболее подробно. Мастера старались изобразить и передать тонкие эмоции, такие как: скорбь, печаль, одухотворенность, радостный подъем и надежду.

Зачастую иконы новгородской школы писались на светло-желтом фоне, все элементы композиции располагались равномерно, не соприкасаясь между собой, не оставляя пустых полей, но при этом не перегружая образ. Палаты (постройки) изображались схематично, а деревья — орнаментально. Второму плану уделялось много внимания.

Иконы новгородской школы можно описать, как четкий схематичный рисунок, грамотно наполненную композицию, чистоту красок и высокую технику прописи. [11]

Так же стоит выделить одно из главных направлений новгородского искусства – житийные иконы. В среднем фоне иконописцы писали поясную фигуру или в полный рост, по бокам изображали клеймы – небольшие квадраты, описывающие эпизоды из жития святого.

Иконы Новгородской школы:

- Икона «Святой Георгий» (Рисунок А.4);
- Ангел, золотые волосы 30-90-е годы XII в. (Рисунок А.5);
- Никола. Середина XIII в. (Рисунок А.16);
- Федор Стратилат в житии. Конец XV в. (Рисунок А.17);
- Чудо Георгия о змие. Поздний XIV век (Рисунок А.18).

Псковская школа иконописи XIII - XVI века.

Псковская школа иконописи появилась в XIII веке и была одной из самых долговечных, перестав существовать в начале XVII века. В начале псковские мастера в своих работах отображали новгородский стиль, но позже выработали свой неповторимый язык.

Их иконография отличалась острой выразительностью и экспрессией. Композиции икон были асимметричны, без четкой прописи деталей, образы же динамичные и напряженные. Колорит и выбор цветов так же явно выделялся среди остальных иконописных школ. В иконах преобладали контраст и густые насыщенные тона, такие как темно-зеленые, изумрудные, плотно вишневые, красные, мутно синие оттенки, розовые оттенки. Фоны чаще всего были желтые или золотые.

Фигуры, особенно в композиция зачастую находились в движении, необычных позах, не были статичны, лики изображались не только четко фронтально, а также были в движении. Пропорции фигур иногда искаженные, передающие настроение и атмосферу. Изображение святых в Псковской школе иконописи выглядели более «земными», реалистичными, это отличает их от условно схематического исполнения икон других школ.

Псковские иконы зачастую описывают, как мрачно выразительные. Всей динамикой композиции и образов, плотностью и насыщенностью тонов иконы передают определенное настроение и выделяют себя среди других школ иконописи.

Иконы Псковской школы:

- Собор Богоматери. Последняя четверть XIV века (Рисунок А.19);

- Сошествие в ад XV век (Рисунок А.20);
- Огненное восхождение пророка Ильи XVI век (Рисунок А.21).

Владимирско-Суздальская школа иконописи XII-XIV века.

Владими́ро-Сузда́льский стиль иконописи определяется одной из основных ранних иконописных школ, которая в последствие оказала значительное влияние на развитие иконописи в других регионах России. Развивалась она в таких княжествах, как Владимир, Суздаль и Переяславль-Залесский. Эта школа возникла благодаря тому, что Владимиро-Суздальское княжество стало одним из главных культурных и политических центров. Благодаря этому усилилась роль христианства, начало строиться большое количество храмов и тем самым началось активное развитие иконописи.

Благодаря немногочисленно дошедшим до нашего времени иконам этой школы можно сказать, что они наиболее точно придерживались стиля первых икон Киевской Руси, традиции которых уходят корнями в византийскую иконопись. Однако с течением времени, ближе к концу XIII века иконопись Владимиро-Суздальской школы приобретают свои индивидуальные черты.

Стиль данной школы представляет собой «мягкое письмо», тонкие цветовые отношения, подбор гармонично сочетающихся красок чистых светлых оттенков, они выражают собой простоту, которая представляет собой высокий уровень мастерства. Композиции икон характеризуются строгой симметрией и упорядоченностью. Идет большой акцент на прописи деталей, при этом не перегружая картинку.

Иконы Владимирско-Суздальской школы:

- Спас Эммануил с ангелами. Последняя четверть XII века (Рисунок А.22);
- Дмитрий Солунский на троне. Начало XIII века (Рисунок А.23);
- Благовещение XII век (Рисунок А.24).

Тверская школа иконописи XV-XVII века.

Начиная с XV века Тверское княжество становится политическим и культурным центром на недолгое время, затем данное главенствующее место среди остальных уделов занимает Москва. Но при этом в Твери так же продолжается активное развитие культуры и искусства.

Мастера Тверской школы иконописи старались сохранить традиции древнерусского искусства и его каноны, с введением местных традиций. Это положило начало созданию нового стиля письма икон, которые так же стоит выделить и описать, ибо они являются значимым культурным наследием.

Композиции Тверской школы иконописи определяются многогранностью творческих решений и приемов. Цвета и колорит икон похожи на Новгородский и Византийский стиль со сдержанными светлыми и чистыми тонами. Но при этом иконы выделяются своей самобытностью и подчеркнутой линейностью письма, суровой выразительностью образов. Этот стиль так же повлиял на становление Московской школы.

Уравновешенные композиции, гармонично выразительные формы, строгость письма, схематичность – все это определяет Тверскую школу иконописи.

Иконы Тверской школы:

- Архангел Михаил (Рисунок А.25);
- Иоанн Предтеча (Рисунок А.26);
- Сретение (Рисунок А.27).

Ярославская школа иконописи XII-XIX века.

Хоть и Ярославская школа иконописи существовала давно, ее расцвет пришелся на XVI век. Эта школа является завершающим периодом в истории древнерусского искусства, подводя итог семи вековому развитию русской иконописи.

Работам присущи, как и классические размеры икон, так и миниатюрная живопись с тонкой и детализированной прописью деталей. В иконах прослеживаются богатое оформление композиций, появление

дополнительных деталей в оформлении, достаточно сложные сюжетные композиции, появление орнаментов и декоративных элементов в иконах. За счет введения дополнительных декоративных элементов, иконы, где в центре написан святой, а по бокам находятся клеймы, выглядят как сказочные иллюстрации.

Правильное построение форм, строгое следование пропорциям и древнерусским канонам иконописи, лаконичность, сдержанность, мягкие, но при этом выразительные и яркие цветовые решения, декоративные и орнаментальные элементы определяют Ярославскую школу иконописи. Работы строятся на желтых, красных и зеленых оттенках.

Иконы Ярославской школы:

- Илья Пророк с житием Холмогорец Семен Спиридонов 1678 год (Рисунок А.28);
- Спас Вседержитель. со сценами Деяний и Страстей 1680-е годы (Рисунок А.29);
- Эммануил с ангелами. Иван Дьяконов 1650 год (Рисунок А.30).

Московская школа иконописи XIV-XVII века.

Расцвет Московской школы иконописи приходится на XIV-XV века, когда Московское княжество становится во главе политической и культурной жизни страны. С объединением русских земель Московским княжеством иконопись принимает и отражает в себе социальные и религиозные изменения.

Московский стиль на ранних этапах его развития гармонично объединяет традиции византийского письма, элементы южнославянского направления, при этом вписывая и свои собственные черты стиля. По мере формирования данной школы иконопись утрачивала византийский стиль превращаясь в окрепшую московскую школу иконописания. Так, иконы XIV века заметно отличаются от икон второй половины XV века.

Иконы Московской школы отличаются плоскими неподвижными фи-

гурами и сложно прописанными, одухотворенными ликами. В композициях стали подробнее и реалистичнее прописывать пейзаж, появились бытовые элементы на иконах. Общий колорит и цветовые решения стали сложнее. Все цвета святые, чистые, яркие, гармонично сочетаются между собой. Цветовые переходы также стали мягче и пластичнее. [2]

Именно к Московской школе принадлежат такие известные на сегодняшний день русские иконописцы, как Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек и Даниил Черный.

Московский стиль можно описать так: уравновешенные композиции, декоративность, праздничный колорит, плавные линии и изысканные пропорции.

Иконы Московской школы:

- Борис и Глеб. Начало XIV века (Рисунок А.31);
- Феофан Грек. Богоматерь Донская. 1390-е годы (Рисунок А.32);
- Андрей Рублёв. Троица. 1411 год или 1425—1427 года (Рисунок А.33).

Строгановская школа иконописи XVI-XVII века.

Строгановская школа иконописи особо выделяется среди других школ поздней русской иконописи. Стиль берет название благодаря сибирским купцам-меценатам Строгановым. Которые создали иконописную мастерскую, пригласив в нее московских иконописцев. Изначально в Строгановском стиле прослеживалось явное влияние Московской школы иконописи, но позже мастера создали собственные приемы в своих работах, выделяясь в отдельный стиль.

Сложные структурные композиции и неповторимая насыщенная цветовая гамма, миниатюрные размеры досочек – все это стало характерным для Строгановской школы иконописи. Работы строились на тонкой игре полутонов: желтых, розовых, красных, зеленых и черных цветов. Миниатюрное письмо с плотной живописью, обогащенной применением

золота и серебра, сложные пейзажные фоны, выразительные позы и жесты образов определяли этот стиль. В иконах появились необычные растения, причудливо прописанные облака и бытовые предметы.

В иконах Строгановской школы тщательно прописывался задний план, пейзажи, палатки, деревья. Фоном присуще темные оттенки. Несмотря на детализированную проработку всех элементов композиции, они не раздроблены, и четко читаются силуэты.

Иконы Строгановской школы:

- Прокопий Чирин. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни. 1620 год (Рисунок А.34);
- Иоанн Предтеча. Прокопий Чирин (Рисунок А.35);
- Богоматерь Боголюбская. Семен Бороздин. Конец XVI - начало XVII веков (Рисунок А.36).

Палехская школа иконописи XVII век – наше время.

Самостоятельное развитие Палехской школы иконописи началось в XVII веке, изначально беря основу стилей Московского и Суздальского княжества, сохраняя так же традиции древнерусской иконографии. Но с течением времени, как и другие школы приобрела свои собственные узнаваемые черты. Расцвет Палехской школы иконописи приходится на XVIII век.

Как и в написании новгородских образов, в иконах Палеха сохранились монументальность, устойчивость композиции, лаконичность образов. А новизной и отличительной, привнесенной чертой стали сложные композиции с миниатюрными фигурами, введение орнаментов и большого количества пейзажных элементов. Зачастую композиции изображали низкий горизонт, сдержанные тона, плавные цветовые переходы, тонкость письма. Несмотря на большое количество деталей композиций и ее динамичность иконы выглядят органично.

Образы святых изображали реалистичными и слегка вытянутыми. Так

же в житийных иконах было увеличенное число клейм, композиций, описывающих житие святого. Уникальной особенностью палехских икон являются уникальные переходы света и тени. Цвета на иконах насыщенные и яркие, так, мастера старались передать глубокие духовные смыслы. Также в иконах прослеживаются элементы фольклора и народного творчества. Отличительной особенностью является использование золота для создания фонов и деталей образов.

В поселке Палех, в Ивановской области и в наше время существуют иконописные школы. Этот стиль поистине отличается от существующих икон своими необычными композициями и детализированными элементами. Яркие краски, сложность композиции и колоссальная детализация делает Палехскую школу иконописи, узнаваемой и неповторимой.

Иконы Палехской школы:

- Благовещение. Первая половина XV века (Рисунок А.37);
- Богоматерь Боголюбская. Вторая четверть XIX века. (Рисунок А.38);
- Воздвижение Креста. Конец XVIII века. (Рисунок А.39);
- Всех скорбящих радости. XVII век. (Рисунок А.13).

Современная иконография.

Рассмотрев главные ведущие иконописные школы хочется отметить и немного подытожить мысль словами о современной иконе. На примере живописных икон выше заметно, что каждая иконописная школа влияет друг на друга и перенимает те или иные черты письма. Плюс в русских иконах несомненно видна византийская основа с ее базовыми и каноничными подходами к написанию икон. Одна и та же икона, написанная в разных иконописных стилях может кардинально отличаться друг от друга. Современные иконы объединяют в себе все культурное наследие Византии и Руси, преобразовывая ее в определенный вид иконы, который собирает в себе несколько стилей, отражаясь гармоничностью, приятными цветовыми решениями и устойчивостью композиции. [15]

В наше время ведется активная роспись храмов. И каждый храм расписывается в определенном стиле, отталкиваясь от поставленной задачи. Если пройтись по современным храмам, можно увидеть, как и реалистичную академическую живопись, так и сочетание в образах византийского и древнерусского наследия, различные цветовые решения, фоны композиций, орнаменты – все это является чертами, различающими современные храмы.

Этот синтез, влияние различных иконописных школ, византийский традиций, элементов самобытности, влияние современных художественных течений – все это делает современную икону важным элементом не только религиозной, но и культурной жизни, способствуя диалогу между прошлым и настоящим, традицией и современностью.

Вывод по первой главе

Изучив теоретическую сторону вопроса, мы узнали, что иконопись есть жанр в направлении искусства со своей длинной и богатой историей, развивавшейся в течение двух тысячелетий. Икона с греческого языка переводится как слово «образ», «изображение». Икона есть изображение образа или значимого христианского события. Она является выражением священного писания в виде картины, полностью повторяя собой догматы, заложенные в священных текстах.

На протяжении всего своего существования иконы неразрывно связаны с человеком и помогают во всех сторонах проявления жизни, выполняя всевозможные функции. Например, являются важным атрибутом храма, помогают настроиться на общение с Богом через молитву, вовремя воин поддерживают моральный дух государства и народа, в себе несут историю и могут передаваться по наследству как семейная реликвия.

В России понятие иконы пришло вместе с крещением Руси в 988 году от Византии. Именно византийские мастера передали нам технологии вы-

полнения фресок, мозаики и иконописи, с уже выработанным канонам и правилами изображения образов святых.

И с этого момента начался путь развития иконописи на Руси. Она является продолжением византийской основы иконографии, трансформируясь с течением времени, вбирает культуру русского народа, превращаясь в самобытное неповторимое произведение искусства. Русская иконопись не просто подражает западным образцам, а развивает данный вид искусства, преображая своими неповторимыми особенностями.

На развитие иконографии на Руси сильно повлияли политические события нашей страны. А в особенности нашествие татаро-монгольского ига. Это неоднозначный вопрос, плохо или хорошо это было для развития икон. С одной стороны, народ был сильно угнетен, множество икон нашего культурного наследия были уничтожены в то время. Общение с Византийским государством прекратилось. Вся эта тяжелая атмосфера войны и нехватки перенеслась и в творческую составляющую жизни народов. Иконы начали приобретать тяжелые цветовые отношения, большую печаль и тоску в каждом элементе образа и скорбь. [8]

А с другой стороны отделившись от влияния Византии, хоть это было и тяжело для нашей страны, древнерусские мастера начали привносить в свои работы элементы русского менталитета, фольклора, иконы приобрели неповторимую самобытность. Образы святых стали больше приближаться к пониманию обычного земного человека. В различных удельных государствах открылись свои иконописные школы, где каждое отдельное княжество привнесло в иконопись свои непохожие ни на какие другие черты иконографии, появились отдельные узнаваемые стили и иконописные школы.

Расцвет иконографии пришелся на XV век с момента свержения монгольского ига. Русские мастера прочувствовав этот моральный подъем, гордость за свою страну смогли это отобразить и перенести в язык иконографии. С этого момента начали активно развиваться русские школы иконописи, все

больше приобретая свои неповторимые черты, подходы к написанию. Каждая школа начала явно отличаться от другой в цветовых и тональных решениях, в построении композиции, во введении дополнительных декоративных элементов и элементов фольклора того или иного княжества. [17]

Теоретическая часть моей выпускной квалификационной работы подробно описывает историю развития искусство иконописи на Руси с самого его зарождения в нашей стране. Изучив большое количество информации, я отобразила в своей работе суть, основу истории развития иконописи на Руси простыми и понятными словами. Показывая богатое культурное наследие и обширное различие стилей иконографии, разработанными русскими мастерами.

Современная же икона вобрала в себя это культурное наследие, являясь ярким примером синтеза различных иконописных школ и традиций.

Глава 2 Педагогические аспекты обучения детей иконописи

2.1 Техника создания иконы

Любое изобразительное искусство представляется собой тот или иной жанр. При обучении детей рисованию главенствующие жанры в изучении творческого начала всегда являются: пейзаж, портрет и натюрморт. Даже малые дети, начиная свой путь в искусстве знают и могут точно дать определение вышеперечисленным жанрам. А исполнение пейзажа портрета или натюрморта не представляет для детского понимания никакой сложности. Ведь такие рисунки можно выполнить любыми материалами, достаточно иметь перед собой бумагу или холст, карандаши или уголь, акварель, фломастеры, гуашь, масло. То есть все те материалы, которые они понимают и изучают их свойства с самого детства.

Путем изучения и углубления своих познаний в рисовании дети приобретают новые знания, умения и навыки, развивают свой глазомер. Если работа долгосрочная, пишется не за один сеанс, они начинают понимать и осознавать важность поэтапности в ведении своей творческой работы, допустим натюрморта. Знакомятся со свойствами краски и особенностью каждой, выявляя при этом свои предпочтения и вот эту тонкость различия материалов. Понимая такие нюансы - становятся более профессиональны.

Так акварель представляет собой водную краску, и мастерство данной техники заключается в изображении прозрачности и воздушности красочных слоев. Это как раз достигается с использованием большого количества воды. Работы могут быть выполнены, как и ала-примно, так и долгосрочно, путем последовательного нанесения лессированных слоев. Если говорить о гуаши, то это обычно корпусное письмо, заключающиеся в плотном нанесении красочного состава на формат. По своему составу гуашь близка к акварельным краскам, но в отличии от них включает большее количество пигмента. При

высыхании изменяет свой цвет, становясь матовой и бархатистой. Начиная даже с садика юные, художники знакомятся со свойствами данных красок.

Более сложная для понимания краска, которую дети могут изучить является масляная. Знакомство с ней обычно происходит уже в дополнительном образовании, в стенах художественных школ. Техника масляной краски является универсальным материалом для полноцветной богатой живописи и представляет собой более сложный технологический процесс. Неспроста ее называют универсальной, так как она включает в себя различные проявления исполнения. Ею можно работать, как и лессировками, так и пастозно, корпусно.

Это одна из самых пластичных красок. В течение сеанса живописи краска не высыхает, как делают акварель или гуашь, которым достаточно и десяти минут, чтобы «схватиться» и часа до полного высыхания. Благодаря таким свойствам во время письма можно исправлять элементы работы, добавляя или убирая объем у предметов, можно и вовсе тряпочкой убрать краску с холста. За счет поэтапного ведения работы можно достичь большой глубины и реалистичности в картине. Если углубляться более профессионально, то художникам важно обращать внимание и на растворители этих красок, каждая из которых дает свои определенные свойства и влияет на масло. А именно существует три составляющих: масло, растворитель и лак. Сейчас я не хотела бы сильно останавливаться на свойствах масляной краски, ведь их можно описывать очень долго, благодаря многообразию вариантов техник в исполнении картин.

Так, в процессе обучения учеников изобразительному искусству у них появляется представление о свойствах материалов и появляется понимание поэтапной технологии сознания картин, то есть базовые принципы ведения творческой работы. Если говорить о живописи, беря любую краску за основу можно выделить следующие принципы ведения живописной работы:

- поиск композиции в листе;

- перенос изображения на формат, отрисовка построения фигур;
- начало работы цветом, раскрытие тональных отношений, закрывание всех белых участков формата;
- далее идет работа с воздушной перспективой и детальная проработка предметов;
- завершающий этап заключается в расстановке главных акцентов.

Все это я описываю для более точного понимания ведения творческой работы любого жанра. И для приведения примера, что каждое направление в рисовании представляет собой большой интересный мир для досконального его рассмотрения и изучения.

Иконопись представляет собой некое целое самостоятельное искусство, с большим количеством своих тонкостей и живописных нюансов в выражении основной мысли иконы. Это целый установленный, в течение двух тысячелетий, свой собственный мир с определенными канонами и языком выражения. Иконопись является частью жизни Церкви, и потому считается церковным изображением. Церковь хочет выразить в образе свое учение, свою историю, догматы веры [19.с.68].

Из поколения в поколение иконописцами передаются традиции писания святых догматов с помощью красок и изображения.

Я считаю важным, при изучении иконописи начинать знакомство с ней с самых ее основ и хотя бы теоретически, с помощью информационных технологий, презентации, показать и объяснить ученикам весь нелегкий процесс создания иконы, начиная от выбора досочки до закрепления работы лаком. Дабы полностью отобразить всё культурное достояние, тот большой объем знаний изучаемой области, которую люди на протяжении веков изучали, видоизменяли, придумывали и синтезировали технологию подхода к написанию иконы. Это огромнейшая работа, сделанная нашими предшественниками достойна досконального изучения и углубления.

Конечно юных учеников труднее провести по этому пути, ведь икона включает в себя не только художественную составляющую, но и является трудоемким кропотливым ремеслом.

Икона включает в себя четыре основных этапа – четыре слоя:

- первый слой состоит из щита из деревянной доски, которая является основой иконы;
- второй слой включает в себя нанесение особого грунта, левкаса. Который изготавливается из порошка с мелом и клеевой основы;
- третий слой представляет собой живописный этап, состоящий из нанесения рисунка и красочных материалов по древним технологиям с использованием натуральных пигментов и яичного желтка;
- четвертый слой является завершающим и защищающим живопись от внешних воздействий и заключается в нанесении специального масла (олифы). При высыхании который превращается в тонкую защитную пленку. [22]

На первых занятиях по иконописи я считаю необходимым дать теоретическую основу технической стороны исполнения иконы. С помощью презентаций, картинок и наглядных материалов рассказать историю создания профессиональной иконы.

Почему же только рассказать? Как и в любой другой технике ученики изобразительного искусства должны расти в своих знаниях постепенно. В начале важно дать основные принципы и этапы в работе с иконой.

Первый этап заключается в правильном построении и использовании важнейшего графического приема изображения – линии. В иконе линия, как и все элементы составляющую основу иконы важны. Линией возможно передать такую необычную плавную красоту, которая способна выразить духовность и легкость неземного изображения святости. Каждый элемент в образе святого имеет плавные сглаженные линии, каждый переход плоскости слов-

но перетекает из одной линии в другую. В иконе нет места угловатости и сухому графическому исполнению. Плюс на первых этапах работы с учениками я считаю важным начинать с малого. То есть научить детей правильному построению деревьев, с помощью них показать грацию даже самых, казалось бы, незначительных элементов иконы. Дать представление о правильном построении архитектуры. И только потом начинать переходить к написанию святых. Начав работать с одеждами в построении правильных по догматам иконописи складок, объемах силуэта. Только потом можно приступать к изображению лица. Ведь он многообразием своих нюансов и тонкостей представляет собой сложнейшие отношения пропорций и перспективы, которые при верном их изображении способен передать святость и неземное происхождение образа.

В работе с цветом в иконе тоже существуют основные правила ведения работы. В начале идет набор цвета на иконе и создается заливка больших силуэтов, подчиняемая общему колориту. Далее каждый элемент в технике «заливки», но при этом важно, чтобы были видны лессировочные мазки, как бы «добирается краской по тону». В иконе цветом идет последовательная работа. В начале каждый силуэт, позем, фон добирается краской до основного своего тона. Далее в силуэты «вплавляются» дополнительные оттенки. Далее идет работа с прописью теней и притинок. И потом идет работа пробелами. И всю вот эту сложную структуру поэтапного ведения иконописи ученикам полезно дать в исполнении теми материалами, которые им уже привычны. А именно первые учебные работы будут выполняться акварелью. Потому что техника темперы и яичного желтка может быть слишком сложной в исполнении. И у учеников не будет ничего получаться, и это может отбить желание к такому виду изобразительного искусства, как иконопись. Я думаю, что в начале самым главным является изучение принципов создания иконы, и только потом можно переходить к освоению свойств новой краски и технологии ее написания. [16]

Мы определили основное направление обучения детей иконописному искусству. Давайте теперь более подробно рассмотрим этапы, описанные выше о создании профессиональной иконы.

Первый слой иконы состоит из щита из деревянной доски, которая является основой иконы.

Второй слой включает в себя нанесение особого грунта, левкаса на подготовленную досочку, если лицевая сторона досочки получилась слишком гладкой, по ней проводили специальным инструментом – циклей. Чтобы создать более крепкое сцепление будущего грунта с поверхностью.

Для дальнейшей обработки доски под грунт использовали клей животного происхождения: столярный или рыбий. В него добавляли белый, хорошо просеянный мел.

Когда доска подготовлена на нее наклеивается с помощью клеевой основы паволока. Паволока – это тканевая ветхая материя.

Далее на паволоку с помощью шпателей/лопаток наносился левкас в несколько слоев. Левкас это соединенный мел с клеевой основой. Каждый слой должен был быть тонким и хорошо просушенным, перед тем как наносить новый слой, иначе это могло привести к трещинам в грунте. Шпатель в процессе нанесения слоев следовало крепко прижимать к доске.

И завершающим этапом является шлифовка получившейся поверхности. И доведение поверхности до очень гладкого состояния. В наше время это делается с помощью наждачной бумаги. В старые времена в роли полировального инструмента использовали кости больших рыб.

Все эти этапы необходимы, так как никакой красочный слой не может держаться на деревянном щите без грунтовой основы. Именно в этих двух первых слоях создания иконы заключается колоссальная ремесленная работа. Далее в своем описании мы переходим к уже творческому началу.

А именно, третий слой, который состоит из нанесения рисунка и красочных материалов по древним технологиям с использованием натуральных

пигментов и яичного желтка.

Самым первым этапом в работе являлось создание рисунка в композиции пространства иконной досочки выбранного формата. В начале используется такой графический материал, который можно смыть кисточкой и водой с левкаса. В настоящее время для этого используют перетертый уголь, в зависимости от необходимой насыщенности линии его разводят водой и приступают к выполнению рисунка. Этот способ хорош тем, что можно легко исправлять рисунок и при этом ненужные линии возможно смыть водой оставляя чистоту холста. На древней Руси в этих целях использовали разведенную водой сажу, которую брали прямо из печи, предпочитая березовые угли.

Подготовленный иконописный рисунок далее закреплялся краской, которую уже трудно будет смыть с грунта. Причем рисунок отличался подробным построением и удивительной детальностью.

Следующим этапом третьего слоя иконы является нанесение красочного слоя. Каноничная краска для иконописи используется такая как, темпера. Используют сухой пигмент из натуральных минеральных ингредиентов. Разводят его водой и яичным желтком.

Если смотреть символику цвета белый фон подчеркивал значение райского мира и чистоты духовной. Красным цветом фона показывали жертвенность Иисуса Христа и пролитой крови христианских мучеников. Иконы с красным фоном особо распространились в XIII веке, в эпоху влияния западного искусства и крестоносцев. Синий цвет являлся символом стремления к Богу, символом неба, тайны, мудрости и откровения. Зеленый цвет в иконе являлся символом надежды на вечную жизнь.[5]

После золочения тщательно прописывали образ и окружение темперными красками, в зависимости от темы композиции. Заключительным этапом являлась пропись лика.

И четвертым слоем иконы, завершающим этапом принято было покры-

вать иконы олифой, которая защищает работу от внешних воздействий окружающей среды. Под олифой икона может прожить долгие годы. Правда свойство этого лака заключается в том, что с годами он темнеет. Именно поэтому все старинные иконы выглядят очень темными. Но именно олифа помогает живописи сохраниться на многие годы, потому что свойства яичной темперы заключаются в том, что со временем пигмент будет белеть и терять свою цветность, без защитного слоя красочный слой довольно быстро разрушается.

Нанесение олифного слоя является так же трудоемким процессом, так как масло этого сохнет от 12 до 24 часов, в процессе которых нужно часто проверять работу и разглаживать масло. Если не уследить за этим процессом, то масло может схватиться неверно и это испортит работу. [9]

Такая вот сложная технология создания иконы требует больших ремесленных навыков, высокого живописного мастерства и усидчивости. Икона – это целый мир, который можно изучать и общаться с ним в процессе написания. Такое чуткое и кропотливое соблюдение традиции в технике изображения иконы позволяет создавать шикарные долговечные произведения. Хочу отметить, что понимание основ создания иконы считается главенствующим на первых этапах ее изучения. Это позволяет нам больше понять многообразие культурного наследия и заглянуть в таинство создания священного догмата.

2.2 Педагогика иконописи: основы обучения детей

Обучение иконописи школьников представляет собой уникальную задачу, заключающуюся не только в передаче знаний в области искусства и использования действующих педагогических приемов, которые способствуют развитию творческих способностей детей. Но это еще и тесная связь с историей и культурным наследием России в сфере иконописания. На уроках по

рисованию икон важно передать детям не только знания о технике исполнения, но и познакомить с теоретической, исторической стороной вопроса. Прививая при это детям моральные и духовные ценности, прививая стремление к изучению и уважению данного вида искусства, осознавая его культурную значимость и его отношение, приверженность к духовному религиозному началу.

Иконопись, как вид искусства, несет в себе глубокую символику и культурное значение, что делает ее важной составляющей для развития гармоничной личности учащихся. В этой главе я подробно рассмотрю ключевые педагогические аспекты обучения детей иконописи, какие могут быть плюсы и вариации подхода к данным занятиям.

Компетенции, приобретаемые обучающимися при успешном освоении дисциплины иконописания:

Обучающие:

- иконопись развивает художественные навыки, способствует улучшению навыков рисования, композиции и цветового восприятия;
- знакомит с историей искусства. Изучая историю иконописи, дети понимают ее культурное значение;
- дети знакомятся с новыми техниками рисования и новыми материалами, что расширяет их познания в сфере изобразительного искусства;
- иконопись развивает важные качества для становления личности ребенка, такие как: внимательность, усидчивость, аккуратность, концентрацию и терпение. Иконопись прививает любовь к творчеству.

Развивающие:

- иконопись развивает критическое мышление, путем анализа икон и иконописных стилей;
- занятия по иконописи способствуют пониманию христианской религии, ее канонов и правил;

- написание иконы развивает умение поэтапного ведения творческой работы;
- иконопись развивает навыки коммуникации и работы в команде, путем проектных занятий;
- иконопись способствует когнитивному развитию в процессе изучения истории иконографии и написания поэтапной творческой работы.

Воспитывающие:

- обучение иконописи формирует духовные ценности и патриотизм. Такие занятия помогают детям понять культурное наследие и духовные традиции нашей страны;
- иконопись способствует эмоциональному развитию. Занятие творчеством вызывает определенные эмоциональные реакции, что способствует развитию эмпатии, доброты, хороших эмоций;
- иконопись прививает ответственность и дисциплину. Ведь работа над созданием иконы требует полного вовлечения, усидчивости и строгого соблюдения традиционных техник.

Возрастные особенности детей при обучении иконописи.

Как и в любом другом виде искусстве, при обучении детей иконописи важно понимать их возрастные особенности. И в зависимости от этого строить свои будущие уроки. Ведь дети разных возрастных групп отличаются в способности восприятия, осмысления информации, степенью усидчивости и удержания концентрации, отличаются в своих навыках и умениях, знаниях о мире.

Младший возраст (5-7 лет). В этом возрасте обучение детей изобразительному искусству обычно носит игровой и интерактивный характер. На занятиях по иконописи можно простыми словами рассказать о религии, о том, зачем нужны иконы, о основных религиозных праздниках, о святых, о том, как устроена церковь. В данном возрасте стоит научить детей отличать икону

от картины. Практическая, творческая часть же должна привлекать внимание и развивать интерес к данному виду искусства, путем использования ярких материалов и простых форм.

В этом возрасте не стоит давать детям и требовать от них поэтапного традиционного ведения письма иконы. Это должны быть простые, добрые, светлые рисунки на религиозную тему, которые выполняются за один сеанс.

Средний возраст (8-12 лет). Начиная с этого возраста, дети становятся более усидчивыми, они имеют более высокую концентрацию на уроках и способны осознавать более сложные концепции. На занятиях по иконописи со средней возрастной группой можно постепенно вводить элементы истории иконописи, изучать с ними профессиональную терминологию, тем самым развивая культурное сознание.

В практической части занятий по иконописи уже можно изучать каноничную технологию поэтапного ведения иконы, теми материалами, с которыми дети уже знакомы. А именно, это бумага, карандаши и акварель. Не стоит требовать от детей профессионального исполнения работ. Стоит помнить, что это все еще детские рисунки, как бы подражание иконам, но при этом, на данном возрастном этапе дети уже понимают правильное ведение иконописных работ и разбираются в базовой терминологии.

Подростковый возраст (13-17 лет). Этот возраст отличается способностью к критическому анализу и глубокому осмыслению творчества и религии в целом. На данном этапе развития можно преподавать историю иконописи детям уже серьезнее, рассказывать о значении конкретной иконы в историческом контексте, учить узнавать и сравнивать школы и стили иконографии, пользоваться на уроках профессиональной терминологией.

На практических занятиях стоит плавно приступать к сложным деталям, начинать строго копировать образы. Ведь обучение иконографии идет путем «списывания» работ древних мастеров. Копируя иконы дети учатся созданию правильных линий, цветовых отношений, правильному построению

композиций, окружения и фигур. Но при этом в подростковом возрасте важно поощрять индивидуальность каждого ученика в его работах, при этом сохраняя уважение к традициям иконописи.

Методические подходы при обучении иконописи.

- При обучении детей иконописи важно делать уроки разнообразными, применяя разные методы ведения занятий, для того, чтобы они были интересными, познавательными, способствовали развитию, как и технических навыков, так и художественного восприятия, и духовного осмысления иконописи. Сейчас я перечислю некоторые из них, которые можно использовать на уроках:
- словесно-наглядные уроки. Беседы и лекции. На данных уроках важно рассказывать детям о религии, о значении икон, какие бывают иконописные школы, чтобы передать детям понимание нашего культурного наследия и привить к нему уважение;
- проектный метод или групповой метод. На этих уроках можно дать детям ведение коллективных проектов различных этапов работы над иконой. Это поможет развить навыки планирования, критического мышления и работу в команде.
- метод интеграции с другими предметами. Полезно проводить интегрированные уроки, показывая детям связь иконописи с другими предметами, например, история, литература, религиоведение.
- практические занятия. Иконопись является видом изобразительного искусства и потому важно проводить регулярные занятия, приобщая детей к технологии написания икон. Обучая их художественным приемам и основам иконографии;
- создание творческой среды. На уроках по иконописи важно сформировать доверительное отношение, где дети могут поделиться своими работами, получить обратную связь. Тем самым у них появится вдохновение, и мотивация заниматься иконографией.

Воспитание духовных и культурных ценностей.

Момент воспитания духовных и культурных ценностей путем обучения детей иконописи я хочу выделить отдельно. Ведь иконопись является не только искусством, но и формой духовного общения с Богом. Важно подходить к созданию икон с пониманием, что это часть религиозного выражения и с этим не стоит шутить. Занятия иконописью должны способствовать воспитанию духовных и культурных ценностей у детей, пониманию религиозных аспектов.

На уроках по иконописи важно объяснять учащимся значение икон, рассказывать о святых, священных праздниках, библейских историях и традициях христианской религии. Такое теоретическое дополнение к занятиям даст детям понимание о иконописи, как о духовном и культурном наследии нашей страны, привьет уважение к данному виду искусства и к религии.

Так же стоит отметить, что обучение иконописи нужно преподавать в традиционных канонах, соблюдая и сохраняя каждый этап ведения работы, тем самым способствуя пониманию детей богатого культурного наследия. Иконопись — это не просто техника, а часть духовной практики.

Даже с детьми младшего школьного возраста. Хоть с ними творческие работы должны выполняться за один урок, на занятиях стоит обговаривать все эти моменты, выделяя культурное значение и наследие иконографии.

2.3. Разработка блока из четырех уроков на тему «Иконопись»

Определив в главе выше направленность и основные положения тонкостей ведения урока по иконописи для детей я хочу представить планы-конспекты возможных уроков. Это будет блок из четырех уроков, передающих основополагающие моменты, базу иконописи: теоретическую и практическую, в виде четырех занятий.

Данные уроки разработаны как отдельный дополнительный курс для

школ искусств либо для воскресных школ. На который ученики будут записываться по своему желанию. То есть он разработан для тех детей, которые действительно хотели бы расширить и углубить свои познания в иконописи.

Где первый урок будет посвящен только теории о церкви, основных ее правил и об истории иконописи, об иконах и их неповторимой красоте. Оставшиеся три урока будут совмещать в себе теорию, и, что самое главное – практику. На занятиях дети изучат технику поэтапного принципа написания иконы, на примере изображения деревца и горки. Техника иконописи подвержена определенным правилам и принципам, вне зависимости от объекта изображения, будь это архитектура, складки, личное, образ или пейзаж. В иконе есть строгий набор поэтапного изображения и правил распределения света и тени. Что как раз и предстоит узнать школьникам на моих занятиях.

Первое практическое занятие будет посвящено линии, а именно это будет урок по правильному каноничному построению изображаемого объекта. На втором занятии дети приступят к живописной части работы, выполняя силуэтные заливки белых участков иконы, знакомой для них краской – акварелью. В течение второго занятия мы раскроем и доберем до нужного тона задний план, горку и деревце, его ствол и листву. Третье занятие будет являться завершающим. Школьникам предстоит работа с тенью и светом и изучением новой терминологии, а именно: притинки, описи и пробела. И изучением правильного применения теней и света в иконописных работах, использование которых прописано четкими правилами в иконографии в зависимости от того, что изображаешь на иконе.

Уроки нацелены на детей среднего возраста, где им простыми словами будут объясняться основы иконописания и теория о религии и иконах, способствуя привлечению детей к данному виду искусства.

На этих занятиях ученики получают новые знания, умения и навыки, такие как:

- ознакомление детей с иконописью, как с достоянием художественной культуры России;
- дети научатся отличать икону от картины;
- ученики расширят свои познания о православной культуре и роли иконы в ней;
- узнают об особенностях создания и написания иконы;
- изучат новую терминологию, касающуюся иконографии;
- дети получат художественное развитие и эстетическое воспитание в процессе написания фрагмента пейзажа иконы;
- изучат и смогут применить на практике методы и средства изображения духовного мира в иконе.

План-конспект урока №1

на тему: «Православная икона»

Возраст учеников: 12-13 лет

Цель урока: рассказать об истории иконописи и о технологии создания икон.

Задачи урока:

Обучающие:

- рассказать об устройстве христианской церкви и о значении иконы в ней;
- рассказать ученикам о развитии древнерусской иконописи, о ее стилях и школах;
- показать детям какие бывают иконы и как их создают.

Развивающие:

- научить отличать иконы от картин;
- развить умение к критическому анализу и выявлению причинно-следственных связей, развить умение доказывать точку зрения.

Воспитывающие:

- воспитать уважительное отношение к иконе, как к святыне;

- привить интерес к данному виду творчества;
- воспитание духовно-эстетического восприятия и высоких моральных качеств.

Оборудование урока:

Для учителя: проектор, интерактивная доска, подготовленный кроссворд, наглядный материал.

Для учеников: тетрадь и ручка для записей.

Ход урока:

Организационный момент, выявление и актуализация темы урока (5 минут).

Проверка готовности учеников. Приветствие. Всем добрый день. Давайте мы вместе с вами отгадаем кроссворд, написанный на доске. Слово, которое вы получите по вертикали будет являться темой нашего с вами урока сегодня. Ответы: (Библия, Крест, молитва, евангелие, свеча)

Правильно! У нас получилось слово Икона!

Кто из вас знает, что такое икона, и что она обозначает? (ответы учеников).

Да. Все верно. Икона является живописным образом святого, с помощью нее верующие люди молятся, разговаривают с Богом. Иконы являются неотъемлемой частью нашей религии, когда мы заходим в храм, то видим росписи с изображением композиций святых. Кто-нибудь знает, что изображают художники-иконописцы на своих фресках? (ответы учеников).

Верно. На стенах храма зачастую изображают сцены из Евангелия – священного писания, повествующего о жизни и деяниях Иисуса Христа. Изображают, какие поступки он совершал при жизни или после нее. Как лечил неизлечимые болезни одним лишь прикосновением, или спасал людей. Изображают важные события христианской истории, которые заставляют нас верить в Бога и следовать его заповедям. А внизу располагаются иконы, к которым люди могут подойти, помолиться за свое благополучие и за своих

близких, поставить свечку. А самым важным и красивым элементом храма считается Иконостас, который отделяет мир земной и священный. На Иконостасе изображено много святых. [3]

Вы знаете, что иконы являются культурным достоянием России? Что наши иконы изучают, восхищаются ими во всех уголках света? Что древнерусские иконы и русские иконы, их стили развивались в течение целого тысячелетия, один и тот же мотив в иконе, святой, написанный в разных стилях может кардинально друг от друга отличаться.

И сегодня мы с вами на уроке узнаем больше об иконах! Научимся отличать икону от картины, узнаем о том, как развивалась иконопись на Руси, какие бывают стили в иконах. Узнаем о технологии создания икон, о том, что это является очень кропотливым и увлекательным процессом, в котором много своих правил и тонкостей.

Сообщение новых знаний (25 минут).

Отличие иконы от картины.

Что такое икона? Обратившись к толковому словарю под редакцией Д.Н. Ушакова, мы можем узнать, что икона представляет собой живописное изображение Бога или святых, которое почитается христианами. С греческого языка слово «eikon» переводится как «образ» или «подобие». Именно так иконописцы называют изображение Бога или святых, например, образ Николая Чудотворца.

В иконописи могут быть изображены как отдельные святые, так и ключевые моменты из библейских текстов. Это свидетельствует о том, что иконопись является важной частью религиозной живописи.

Как вы думаете, чем отличается икона от картины? От фотографии? (ответы учеников).

Что такое картина? (ответы учеников).

Верно! Картина является изображением предметов, людей, событий, природы, которая нас окружает. При написании картины художник может

изображать, как и правдивую действительность, так и видоизменять детали, создавая художественный образ, в зависимости от поставленных задач и стиля автора.

А фотография является мгновенной картинкой запечатления действительности, окружающего мира с помощью фотоаппарата.

А как мы говорили выше икона является изображением образа Бога, Богородицы и святых.

Давайте вместе с вами сравним икону «Богородица Владимирская» и картину Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» (Рисунок А.40). На изображении представлен один и тот же сюжет.

Чем икона отличается от картины? (ответы учеников).

Если мы обратим внимание на картину Леонардо да Винчи и уберем нимбы, то увидим обычную сцену из жизни: молодая мать с ребенком на руках показывает своему сыну цветок. Это милая и тихая семейная сцена, которая могла бы произойти в Италии в эпоху Возрождения. Окружающие детали, такие как одежда и прическа женщины, подчеркивают реализм изображения.

В отличие от этого, икона Божьей Матери передает совершенно иной подход к изображению. На иконе царит неземное спокойствие. Здесь изображены не просто лица, а лики — преображенные и одухотворенные. Лик Младенца выглядит серьезным и мудрым, с совершенно не детским взглядом. Икона показывает, что перед нами не просто ребенок, а Бог, пришедший в мир для спасения человечества и взятия на себя его грехов. Богородица, указывая рукой на Младенца, демонстрирует истинный путь к спасению.

Таким образом, картина представляет собой художественный образ, тогда как икона — это изображение святого образа. В иконографии существуют строгие и неизменные правила и традиции написания, которые нельзя изменять, так же как нельзя менять ни одно слово в Библии.

Упражнение на закрепление знаний:

Теперь давайте посмотрим на эту картинку, определите, что на ней изображено и докажите свою точку зрения (на слайде изображена картина, фотография, икона) (Рисунок А.41) – (ответы учеников).

История иконописи на Руси. Стили и школы.

Иконопись пришла к нам, после крещения Руси и принятия христианства в 988 году по инициативе князя Владимира Святославича от Константинопольской церкви. Раньше Константинополь был столицей Римской (Византийской) империи. И все традиции христианской религии пришли к нам из Византии, о вере в Бога, о святых, о канонах церкви, о местах, в которых проводят службы, то есть о храмах, о том, как их строить, о том, как выполнять фрески и мозаику в церквях. В том числе византийские мастера передали нам традиции создания иконы и привили язык иконографии.

С этого момента началось развитие иконы на Руси. В начале она была точной копией византийских образцов. Но потом с течением времени в ней стали проявляться отличительные черты, отражающие самобытность и менталитет русского народа, в иконы добавляли элементы местного фольклора (в орнаментах). Изменилась цветовая гамма иконописных работ, в зависимости от исторических событий и политической ситуации страны. Так, во времена нашествия татаро-монгольского ига с XIII до конца XV века, законами управляла Монгольская империя, княжествам приходилось выплачивать большую дань, собираемую со всех семей. Русский народ был угнетен. Цвета на иконах были мрачные, а лики святых отображали скорбь того времени.

Но, после свержения монгольского ига наступил расцвет русской иконописи. Освободившись от двух вековой зависимости русский народ воспрянул духом. Что тоже отобразилось на иконах. Краски стали ярче, чище, образы выражали глубокую веру и духовное могущество. Поверив в силы своего государства, на моральном подъеме, русские иконописцы начали полностью отходить от византийских традиций изображений образов святых и с этого

момента сложился неповторимый стиль русской иконографии, который пользуется теперь большим почетом во всем мире! [1]

Как и другие виды искусства иконопись прошла свой путь в нашей стране и поистине оставила богатое культурное наследие, которым нам стоит гордиться.

Теперь давайте поговорим с вами о стилях и школах иконы в России. Как известно, каждая область, регион нашей большой страны имеет свою историю и свои особенности, которыми они прославились. Так, Нижегородская область прославилась хохломской росписью, гжель зародилась в Московской области, Астрахань – астраханской вышивкой с яркими вышитыми узорами на текстиле. Так и в иконе, в разных областях России рождались новые стили исполнения. Которые отображались в цветовой гамме, динамике или статичности фигур, в количестве декоративных элементов на иконе.

Вот некоторые примеры:

Новгородская школа иконописи. Отличались светлыми тонами, спокойной и гармоничной композицией, схематичным рисунком и высокой техникой прописи. Иконы:

- Никола (Рисунок А.16);
- Федор Стратилат в житии (Рисунок А.17).

Псковская школа иконописи. Плотные насыщенные тона иконы, динамичные композиции, без четкой прописи деталей отражали мрачно выразительное настроение. Иконы:

- Сошествие в ад (Рисунок А.20);
- Огненное восхождение пророка Ильи (Рисунок А.21).

Московская школа иконописи. Отличается плоским изображением неподвижных, твердо стоящих фигур со сложно прописанными, одухотворёнными ликами. Иконы выполнялись в светлых тонах. Московская

школа иконописи прославилась выдающимися иконописцами: Андрей Рублев, Феофан Грек, Даниил Черный. Иконы:

- Троица Андрея Рублева (Рисунок А.33);
- Богоматерь Донская. Феофан Грек (Рисунок А.32).

Строгановская школа иконописи. Этому стилю присуще написание миниатюр, со сложными композициями и неповторимой насыщенной цветовой гаммой. В строгановском стиле иконографии присутствует игра полутонов: розовых, красных, зелёных и черных цветов. В иконах можно увидеть необычные растения, причудливо прописанные облака и предметы быта. Иконы:

- Иоанн Предтеча - ангел пустыни (Рисунок А.34);
- Богоматерь Боголюбская (Рисунок А.36).

Палехская школа иконописи так же создала свою отличительную черту. В иконах яркие насыщенные цвета, введение большого количества фигур, орнаментов и пейзажных элементов. Колоссальная детализация и сложная композиция характерна для палехского стиля Иконы:

- Богоматерь Боголюбская (Рисунок А.38);
- Воздвижение Креста (Рисунок А.39).

Теперь вы узнали о богатом языке иконографии нашей страны. О существовании разных стилей и школ иконописи, увидели их различия.

Техника создания иконы.

К завершению урока хочу немножко вам рассказать о каноничных этапах в написании икон. Которые мы с вами в дальнейшем опробуем на практике.

На слайде показываются этапы написания личного (Рисунок А.42) и (Рисунок А.43).

На картинках видно, первым мы создаем рисунок с помощью плавно перетекающих линий. Далее идет раскрытие цветовых силуэтов и подбор да нужного тона. А затем вплавляются (вводятся) свет и тень в работу, которые

так же имеют свои определенные правила. Для создания теней используют притинки и описи, а для изображения света – пробела.

Мы будем с вами учиться технологии написания икон с простого. На следующих занятиях изобразим элемент пейзажа, напишем деревце с горкой по правилам иконографии. Тем самым вы узнаете принципы работы ведения иконописной работы и изучите основные приемы и термины.

Закрепление знаний, завершение урока (10 минут).

Упражнение на закрепление материала учащимися. Работа в группах. Время выполнения задания 5 минут. Перед учениками будут репродукции картин и икон. Их задача верно определить, что к чему относится и аргументировать свой ответ.

Завершение урока. Рефлексия (5 минут).

Как называют человека, который пишет иконы?

Для чего людям нужны иконы и где их можно встретить?

Почему иконы являются культурным достоянием России?

Что больше всего вам запомнилось на уроке?

План-конспект урока №2

на тему: «Линия в иконописном рисунке»

Возраст учеников: 12-13 лет.

Цель урока: выполнить построение элемента иконописного пейзажа.

Задачи урока:

Обучающие:

- рассказать о значении линии в иконографии;
- учить осознанно и правильно выполнять иконописное построение пейзажа в иконе;
- формировать умение самостоятельно находить решения творческих задач, отвечающих выбранной технике.

Развивающие:

- развить умение видеть и изображать плавность линий иконографии;

- развить художественное и творческое мышление;
- развить умение читать иконы, видеть их красоту и грациозную выразительность;
- развить критическое мышление, способность отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения.

Воспитывающие:

- способствовать формированию эстетического восприятия выбранной темы;
- мотивировать детей к самостоятельной работе;
- привить интерес и уважение к иконописи.

Оборудование урока:

Для учителя: доска, наглядный материал, раздаточный материал для учеников.

Для учеников: лист плотной бумаги А4, карандаш, стерка-ластик, линейка.

Ход урока:

Организационный момент, выявление и актуализация темы урока (5 минут).

Проверка готовности к уроку. Всем добрый день, сегодня мы с вами приступаем к практической части наших занятий по иконописи. А именно, в течение трех следующих уроков мы с вами будем изучать каноничную технологию написания иконы, путем изображения элемента иконописного пейзажа.

Как думаете, какие у нас будут этапы написания пейзажа. Расскажите, о том какие этапы вы соблюдаете в изображении натюрморта? (ответы учеников).

Верно. В иконописи мы тоже будем придерживаться подобных этапов. В начале это будет построение, рисунок для работы, дальше идет работа с цветом и раскрытие всех цветовых силуэтов, и будет завершающий этап.

Правда в иконописи есть набор своих определенных правил и приемов, который нам предстоит узнать.

Сообщение новых знаний и практическая часть (30 минут).

Как вы уже поняли, сегодня мы будем с вами заниматься рисунком будущего пейзажа. Обратите внимание на доску (на доске представлен наглядный материал, элементы пейзажа иконы (Рисунок А.44), работы, которые должны выполнить ученики за этот урок (Рисунок А.45) и пример линии в иконе (Рисунок А.46).

Линии являются важным элементом иконы. И построение рисунка иконописного и для натюрморта сильно отличаются по своему назначению. Если для натюрморта мы выполняем построение для поиска композиции, для обозначения пропорций предметов, а далее идет работа с тоном или цветом, где рисунок может чуть меняться и в дальнейшем пере крестя. То в иконе, помимо композиции в формате линия также является живописным средством выразительности. В иконах линии не закрываются цветом, а помогают создать выразительный образ, помогают передать настроение в работе и являются важным элементом, показывающим мастерство иконописца.

Посмотрите внимательно на эту картинку (Рисунок А.46). Здесь показываются линии живописных элементов образа. Опишите мне их их. (ответы учеников).

Верно. Линия имеет разную наполненность, где-то она утолщается, где-то изображена совсем тонкой, а где-то и вовсе сходит на нет, как бы растворяется. Все это принципы линии в иконографии, которая своей грацией и выразительностью подчеркивает нужные элементы. Линии в иконописи всегда представляют собой некую тонкую игру отношений и пластичности. Линии в иконах всегда плавные, как бы перетекают из одного элемента в другой, в них нет места угловатости. Помимо изображения гор.

Задача нашего урока выполнить построение в листе иконописного пейзажа. Вы можете использовать линейки, чтобы верно передать размер

силуэтов, в иконе нет ничего случайного, постарайтесь в своих работах передать пластику линии в листе деревца, как показано на этой картинке (Рисунок А.45). Присмотрись, как к кончикам силуэта листы линия становится толще, как где-то изображена с большим нажимом, а где-то чуть видна. Постарайтесь это передать в своих рисунках.

Ученикам раздаются распечатанные копии иконописного пейзажа. Где каждый выбирает, какую картинку хочет изобразить. Дети приступают к работе. Задача учителя следить за творческим процессом и направлять учеников, подсказывать им.

Завершение урока, рефлексия (5 минут).

Занятие подошло к завершению. Создание общего просмотра под руководством учителя. Сравнение работ и выявление учителем удачных творческих решений.

Что вы узнали о линии в иконописи?

Возникли ли у вас трудности в построении рисунка?

Результат практического урока №1. Работы, выполненные учениками (Рисунок А.47).

План-конспект урока №3

на тему: «Введение тона и цвета в иконописный пейзаж»

Возраст учеников: 12-13 лет.

Цель урока: раскрыть тоном и цветом иконописный пейзаж, без введения тени и света.

Задачи урока:

Обучающие:

- закрепить знания о свойстве и использовании акварельной краски;
- познакомить детей с новой техникой и научить выполнять акварельные заливки на больших и маленьких участках работы;
- учить выполнять поэтапные действия в изображении иконописного пейзажа.

Развивающие:

- развить творческое мышление поэтапного ведения живописной работы иконописных элементов;
- развивать и совершенствовать знания и мастерство детей в изобразительной деятельности.
- развивать умение отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения.

Воспитывающие:

- способствовать воспитанию интереса к предмету живопись и к исполнению этапов иконописной работы;
- воспитать у учеников усидчивость и аккуратность при ведении живописного этапа творческой работы.
- воспитать культуру труда и самостоятельность.

Оборудование урока:

Для учителя: доска, наглядный материал, бумага А3, акварель, кисточка, баночка для воды, карандаш.

Для учеников: лист бумаги с рисунком, акварель, кисточки, баночка для воды.

Ход урока:

Организационный момент, выявление и актуализация темы урока (5 минут).

Проверка готовности к уроку. Всем добрый день. Мы продолжаем с вами изучение технологии написания иконы путем изображения иконописного пейзажа. И сегодня приступим к введению тона и цвета.

Отгадайте, о какой краске я говорю:

Нанесет она узор, очень трепетный и нежный.

Будь то небо или бор, иней тонкий белоснежный,

Зеленеющий апрель, все раскрасит -

Верно. Ответ к данной загадке это - акварель. Все вы знакомы с этой краской. А какие вы ее свойства знаете? (ответы учеников).

Акварель, это краска на водной основе, а это значит, что, используя ее в работе нужно добавлять много воды, тем самым она создает волшебную прозрачность в картинах. А как называется техника нанесения прозрачных слоев акварель друг на друга? (ответы учеников). Правильно - лессировки.

Сегодня мы с вами приступаем к следующему этапу изображения иконы. И сегодня будем выполнять цветные акварельные заливки, закрывая все белые участки пейзажа иконы. Доберем наши работы до нужного тона.

Сообщение новых знаний и практическая часть (30 минут).

Акварельная заливка - это технический прием равномерного нанесения красочного слоя. На доске висят примеры (Рисунок А.48) и (Рисунок А.49) что мы должны выполнить сегодня на уроке. Это раскрытые тона и цвета в иконе, без света и теней. Написание любой иконы, как и пейзажа так и образа делается в такой последовательности, где добавление света и тени является завершающим этапом. В начале силуэты полностью добираются до нужного им тона.

Канонично, иконы пишут темперной краской и яичным желтком. В начале растирают сухой пигмент, а потом добавляют в него яичный желток, как пластификатор и связующее, и воду. Темперная техника сложна, но она очень похожа на известную нам акварель. С помощью, которой в начале своего пути обучаются писать иконы даже профессиональные мастера. Мы с вами тоже начнем с акварели.

Давайте приступим к практической части нашей работы, но в начале я вам покажу, как правильно наносить акварельные заливки.

Учитель проводит мастер-класс на большом формате на доске, чтобы всем было видно, объясняя, что:

- все иконы, даже темперой, исполняют в данной последовательности, где живописный этап начинается с раскрытия тона и цвета больших

силуэтов;

- раскрывая силуэты нужно заранее намешать нужный колер и равномерно покрыть выбранный элемент работы. В иконах нет такого, как в привычной живописи, что каждый предмет дает на другой рефлекс, которые явно видны, в живописных работах правильно это отображать. В иконах такого нет. Цвет работает внутри своего силуэта, важно создать гармоничный колорит композиции, но без явного отображения рефлексов;
- так же на данном этапе нет тоновой градации. Если мы изображаем ствол деревца, то это должна быть однородная цветовая заливка, без того, что, к примеру низ ствола затемняется. Введение света и тени в иконах делают следующим этапом;
- на данном этапе занятия каждый элемент работы, в зависимости от выбранной вами картинки имеет свой цвет и не перетекает за свои линии силуэта. Фон или небо, горка, ствол деревца, листва деревца;
- заливки выполняются равномерно и лессировочно, не нужно акварель наносить очень плотно. Линии рисунка должны быть видны. Стоит начинать со светлых тонов, а потом добирать до нужного тона, чтобы общий колорит работы был гармоничный. То есть в начале вы раскроете задний план, фон, потом горку, затем деревце. Как это выполните, акварель подсохнет и чуть посветлеет. Затем снова замешивается колер и добирате по тону нужные элементы.

В процессе мастер-класса учитель показывает, как правильно выполнять акварельные заливки.

Практическая часть. Дети приступают к работе. Задача учителя следить за творческим процессом и направлять учеников, подсказывать им.

Завершение урока, рефлексия. (5 минут).

Занятие подошло к завершению. Создание общего просмотра под

руководством учителя, где педагог предлагает детям прокомментировать собственную работу и оценить работу одноклассников, выделяя что им нравится в чужой работе, кому успешно удалось освоение новой акварельной техники — заливки.

Результат практического урока №2. Работы, выполненные учениками (Рисунок А.50).

План-конспект урока №4

на тему: «Завершающий этап в иконописи»

Возраст учеников: 12-13 лет.

Цель урока: завершение иконописного пейзажа, введение света и тени.

Задачи урока:

Обучающие:

- изучение новой терминологии: пробела, описи и притинки.
- научить выполнять завершающий этап в иконописи, правильно изображать свет и тень в иконе.
- закрепить знания о поэтапном ведении иконописной работы.

Развивающие:

- развить творческое мышление, критическое мышление, развивать зрительное восприятие иконы;
- развивать навыки самостоятельного ведения заключительного этапа в иконописи, введения пробелов, описей и притинок.
- развивать умение отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения.

Воспитывающие:

- воспитать у учеников усидчивости и аккуратности при ведении живописного этапа творческой работы;
- способствовать формированию любви и уважения к написанию иконы.

– способствовать пониманию о иконописи, как о богатом культурном наследии.

Оборудование урока:

Для учителя: доска, наглядный материал, указка.

Для учеников: лист бумаги с рисунком, акварель, кисточки, баночка для воды.

Ход урока:

Организационный момент, выявление и актуализация темы урока (5 минут).

Проверка готовности к уроку. Добрый день. Сегодня у нас самый ответственный, завершающий этап иконописного пейзажа. Кто помнит, из предыдущих уроков, что мы будем сегодня с вами делать? (ответы учеников).

Верно. Сегодня мы будем вводить в работы свет и тень.

Сообщение новых знаний и практическая часть (30 минут).

Обратите свое внимание на доску. На доске представлен наглядный материал картинок поэтапного выполнения горки (Рисунок А.51), и картинок, которые должны получить у учеников (Рисунок А.52).

В иконописи есть своя профессиональная терминология, так, свет и тень в иконах имеют свои названия, такие как, описи, притинки и пробела. Дальнейшие объяснения учитель показывает, основываясь на наглядном материале на доске.

Описи и притинки относятся к обозначению теней в работах.

Притинка является введением большой лессировки тени, которая отображает изменение формы, как раз на этом этапе в объекты может вводиться градиент. На сломе формы тень будет более насыщенная, а далее будет растворяться.

Опись же из своего названия говорит нам о том, что это введение очертавания контура. И как раз тут играет важное значение плавность и изящность

линий, о которой мы говорили на нашем первом практическом занятии. Обратите на это пристальное внимание и постарайтесь передать в своих работах. Опирайтесь на репродукцию и старайтесь ее точно скопировать. Как здесь на примерах, линия может быть насыщенной и тонкой, либо неяркой, но при этом толстенькой, где-то она у основания толстая и насыщенная, а потом становится тоньше и тоньше и растворяется. Все это иконописные приемы изображения линий.

Пробела это изображение света в иконах, которые тоже подвержены определенным правилам и этапам исполнения. Пробела вы будете делать в последнюю очередь. Внимательно приглядитесь к наглядному материалу. Первым этапом изображения света будет слабо заметное распределение света на большом выступающем участке. Дальнейшие этапы выполнения пробелов всегда более графичны, имеют в себе замкнутую некую геометрическую угловатую форму более яркую относительно предыдущего пробела. И как завершающий этап исполнения пробела будет яркая тонкая линия, подчеркивающая форму второго этапа прописи пробелов.

Для лучшего понимания педагог выбирает конкретную картинку и элемент горки, показывает на доске как строится пробел, где он насыщенно подчеркивается. Как вы видите, на иконах свет и тень носит схематичный характер, с четкой структурной последовательностью. От слабо насыщенной тени или света к яркому подчеркиванию формы. Начиная выполнять притинку или первый локальный пробел добавляйте много воды. Помните о том, как правильно применять лессировки в акварели. Лучше вы два три раза покроете участок цветом, чем сделаете вызывающее пятно. Вот еще один термин из иконописи - вплавлять. Первые этапы введения свети тени вы будете вплавлять в свои работы, чтобы не было сильно четкого контура. То есть вплавление значит плавное введение цвета в иконописную работу.

Практическая часть. Дети приступают к работе. Задача учителя следить за творческим процессом и направлять учеников, подсказывать им.

Закрепление знаний, завершение урока (5 минут).

Создание общего просмотра, учитель прикрепляет работы учеников на доску с помощью магнитов и выделяет в каждом рисунке лучшие творческие решения.

Теперь вы знаете о том, в какой последовательности происходит написание иконы. Давайте мы с вами подытожим полученные знания.

Что такое икона, как называют человека, который пишет иконы?

Назовите этапы написания иконописной работы?

Что такое в иконе описи, притинки и пробела?

Почему икона считается культурным достоянием России?

Результат практического урока №3. Работы, выполненные учениками (Рисунок А.53).

Вывод по второй главе

Во второй главе представлено подробное описание технологии создания икон. В начале главы был рассмотрен вопрос влияния изобразительного искусства в целом на воспитание детей. Что творчество прививает культурно-эстетические ценности, учит усидчивости, развивает глазомер, учит пространственно-композиционному мышлению, пониманию цвета и цветовых отношений.

Иконопись тоже является направлением в изобразительном искусстве. И ему тоже можно обучаться, как и любому другому виду творчества. Иконы пишутся специальными темперными красками, его сухим пигментом на основе яичного желтка и воды. Для того, чтобы описать свойства этой краски я подробно выделила и описала другие живописные материалы и их свойства. И исходя из этого, о темперной краске с использованием яичного желтка, можно сказать, что это древнейшая технология живописи, она долговечна. Готовая работа, покрытая олифой, не теряет своих свойств, не выцветает, не

разрушается, не поддается кракелюру, если соблюсти верную технологию создания иконы с самого начала. По технологии написания и свойству краски темпера похожа на письмо акварелью, работа ведется лессировками, но на исходе получается плотная, не воздушная живопись, похожая на гуашь или масло.

При изучении иконы, так как она сама по себе является символом сохранения и почитания традиций и канонов, важно изучать ее с самых основ. Во второй главе я подробно описала все этапы создания иконы, показывая, что иконопись представляет собой трудную и кропотливую, моментами ремесленную технологию, требующую особого профессионализма и вдумчивости. И написала четыре плана-конспекта урока по иконописи для детей среднего возраста, в процессе которых они узнают о основополагающих моментах иконописи, о значении иконы в храме, о ее истории и развитии, о стилях и школах иконографии, и о том, что она является богатым культурным наследием России. На практических занятиях ученики узнают о технологии поэтапного создания иконы и основополагающие моменты, и термины. При посещении разработанного мною дополнительного курса у учеников появятся базовые представления о иконописи, о каноничных этапах ее написания. Они узнают о значении иконописи для России, что она является для нашей страны огромным культурным достоянием, которым стоит гордиться. Это даст возможность разностороннего развития учеников в искусстве, углублению их знаний и художественных навыков.

Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы

3.1 Выбор темы и работа над эскизами

Для создания художественно-творческой работы я выбрала тему иконописи и написания образа Святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца. Этому святого знают абсолютно все верующие и по преданиям он помогает искренне просящим христианам во всем. С его именем связано множество благородных дел помощи людям, как и при жизни, так и после нее. Он помогал больным исцеляться, путешественникам благополучно вернуться домой, делал так, что невинно осужденные были оправданы, помогал неверующим обрести веру.

Перед тем, как приступать к созданию эскизов иконы нужно глубоко проникнуться историей Святого, узнать каким он был при жизни, чем занимался, какие совершал добрые дела, чтобы смочь наиболее полно отразить его духовное начало на работе. К написанию иконы стоит приступать с большим уважением, ведь: «Написание иконы есть внутренняя молитва, диалог с Богом». [12]

Когда вы узнали о житие выбранного святого стоит обратиться к истории его иконографии. При написании иконы очень полезно опираться не на современную графику, а именно на старинные образцы, ибо именно в них заложено величайшее мастерство и невероятно чувственно передается тонкость письма, сложные цветовые соотношения, правильные по пластике линии. Стоит обратить внимание на каноны изображения того или иного святого. Иконы по своей сути очень историчны и символичны. Например, подробно прописанные одежды дают понять кто изображен перед нами: простой ли это человек, или служитель церкви, или воин, или монах или монахиня, или митрополит. Существует множество атрибутов в одеждах (и

церковных названий к каждому элементу одеяний) и по традиции с течением времени вырабатывается определенный язык и каноничное изображение того или иного святого в определенных одеждах.

Изучив иконографию изображения Николая Угодника можно заметить, что чаще всего святой облачен в традиционную одежду архиепископа и с благословляющим жестом (двуеперстия или троеперстия). Архиепископ — это титул старшего священнослужителя. В облачение и атрибуты священнослужителя входят: омофор, Евангелие, фелонь, поручи, подризник, епитрахиль, сапожки. (Рисунок Б.1)

Определившись с иконографией и основными канонами изображения святого Николая, я приступила к выбору формата, создав несколько маленьких эскизов, без четкой прорисовки деталей ради большего изучения стороны вопроса композиции и находя формат, наиболее понравившийся мне. Икона святого может быть выполнена в каноничных форматах: может быть изображен только лик, образ по плечи, поясная икона, ростовая икона (обычно именно эти четыре вида изображаются фронтально) и композиция в сюжете. Я остановилась на изображении ростовой иконы (Рисунок Б.2). Важно отметить, что одной из главных целей создания маленьких эскизов является поиск композиции и поиск общих силуэтов. В маленьких рисуночках не должно быть раздробленности, картинка должна смотреться цельно.

Далее для того чтобы ближе познакомиться с иконографией полезно выполнить эскизы, зарисовки отдельных деталей, это могут быть элементы одежды, лик, ручки, постановка фигуры. Данные эскизы я выполняла с помощью обычного карандаша. В начале я выполнила быстрые копии зарисовки лика святого Николая Чудотворца, присущие разным векам и иконописным школам (Рисунок Б.3).

Далее я выполняла поиски постановки фигуры в полный рост, искала гармоничное расположение ручек, правильную постановку ног в фигуре,

правильные пропорции святого, искала наиболее красивое расположение одежд и складок (Рисунок Б.4) и (Рисунок Б.5).

Хочу заметить, что на эскизе (Рисунок Б.5) в поиске композиции формата я наметила на заднем фоне горы и корабли на волнах, что является отсылкой к совершенным чудесам св. Николая. При написании теоретической части бакалаврской работы, изучив множество специальной литературы я узнала, что оказывается создание подобной композиции, то есть попытка изобразить историю в именно в написании образа на иконе является ошибкой. Если это не сюжетная иконография, а именно образ святого, то все внимание, все движение красок или линий должно быть передано и сформировано только в образе.

Выбрав формат, проработав элементы отдельных частей композиции и примерно прорисовав окончательно выбранную позу я приступила к созданию цветowych эскизов. С этого моменты в ход вступают живописные навыки художника, ведь в цветовой эскизе важно создать гармонию колорита, при этом решая вопросы игры силуэтов. На первом этапе в создания цветowych эскизов не должна присутствовать прорисовка деталей. Маленькие эскизы должны выглядеть цельно, при этом необходимо чтобы силуэт святого был явным, выделялся и при этом гармонировал с фоном (Рисунок Б.6).

3.2 Разработка образа, этапы выполнения иконы в формате

Иконы пишут не на обычных холстах, а на специальных сортах дерева, которые тщательно обработаны и выполнены в форме щитка, далее их покрывают специальным грунтом — левкасом. Его шлифуют до гладкой поверхности и только потом можно приступать к рисунку.

В начале на иконе выполняются рисунок. Но не как мы привыкли карандашом, а кисточкой и крошкой из угля, растворенной в воде. Это дает

возможность «смыть» ненужные, не получившиеся линии, чтобы холст при этом оставался чистым.

Далее рисунок я закрепила тушью (Рисунок Б.7). Это нужно для того, чтобы он не смазлся и «не потерялся» в процессе написания иконы. Яркие выделяющиеся черные линии на холсте дадут возможность следовать четкому написанию иконописной работы и в дальнейшем покажут где правильно распределить тень и свет. Следующим этапом в исполнении иконописной работы следует приступать уже к живописи. Икона, написанная мной, выполняется в традиционных материалах: сухие пигменты темперы, вода, яичный желток.

В начале идет раскрытие всех цветов силуэтов и добирание их до нужного тона. На этом этапе нужно полностью набрать цвет и тон больших силуэтов: фон, детали облачения, лик и ручки. После того, как этот этап выполнен я приступила к проработке тени и света в одеждах и лике.

В начале прорисовка схематичных теней в драпировках складок одежды с помощью притинок и описей. И также прорисовка декоративных элементов в облачении: Епитрахиль, омофор, Евангелие. Далее я приступила к прописи лика святого Николая Чудотворца. Пропись лика идет за счет впавления светлых оттенков охры и розовато-красновато цвета, за счет чего начинает проявляться Лик, его формы. Далее подчеркиваются описями нужные элементы, выделяется зрачок и линия глаза. Завершающим этапом в написании лика ставятся «Движки». Иконописный термин, обозначающий белый блик по форме выделяемой детали иконы. Лик полностью завершен.

Теперь остается дописать свет на одежде и сделать подпись. Свет на одеждах на иконах также традиционно изображается схематичным. Выделяется ярче на выступающих элементах. Выполнив все пункты, иконописный образ Николая Чудотворца завершен. Остается только покрыть его специальным лаком, для сохранения иконописного слоя.

Вывод по третьей главе

Подводя итоги работы над написанием иконы, хочется отметить, что написание образа является кропотливым трудом, на которое потребуется много времени, внимания, сосредоточения, знаний, умений и навыков в изобразительной сфере. Здесь учитывается, как и теоретическая, так и практическая подготовленность человека к созданию иконографии. Чтобы итоговая работа получилась качественной, необходимо пройти большой путь, начиная со сбора информации о святом или изображаемой композиции значимого события, далее изучить какие существуют каноны в иконографии выбранной темы и приступить к творческой части. Которая включает в себя подготовительные эскизы, поиски позы и складок одежд, выбор цветового колорита и грамотное распределение силуэтов в формате. Поиск нужной композиции, перенос эскиза на досочку и затем написание темперой. Есть люди, которые уверяют, что иконопись является ремеслом, ее легко написать и она не имеет в себе творческого начала. Хочу сказать, что это далеко не так. Иконопись не является бездумным копированием уже созданных работ. Это такой же творческий поиск, как и в других жанрах изобразительного искусства. Это и плавность, и выразительность линий, и приятные гармоничные цветовые соотношения, это подчинение единому колориту, это силуэтность, это грациозность письма, это тонкость выразительности закладываемой мысли. Иконопись — это тоже искусство, со своими традициями и канонами, с многовековой историей и неповторимой красотой.

В заключение хочу сказать, что иконопись стала важной частью русской культуры. И труд иконописцев есть сложный многогранный процесс, который требует от художника высокой степени мастерства, терпения и духовного вдохновения. Иконописец должен быть не только художником, но и богословом, что создать икону, которая будет выражать глубокий смысл и значение христианской традиции.

Заключение

Проведенные исследования по данной выпускной квалификационной работе открывают нам какой длинный и сложный путь прошла русская икона, приобретая на каждом этапе своего становления новые неповторимые самобытные черты и явную неподдельную выразительность, которая выделяет ее в отдельное направление искусства нашего государства.

Исследование описано простым языком и можно подробно проследить развитие и становление иконописи в нашей стране, увидеть отличия в иконографии у разных иконописных русских школ. Иконопись — это высокое и тонкое искусство, в котором все имеет особый смысл и значение: изящность линий, цвет и колорит работы, одеяния, символика, жесты, отношения положения святых друг другу, особые пропорции, построение, изображение лика, выражение святости в каждой детали. Икона — это целый мир со своей историей и традициями.

Путь становления русской иконы в нашей стране был не простым, на него сильно повлияли исторические события, так, в период татаро-монгольского ига настроение художников и целого народа отразилось в колорите и в настроении работ, взгляды святых образов того времени выражали духовную скорбь. Начиная с XV и по XVII века русские мастера, поверив в силу своего государства, мощь народа, находились на моральном подъеме. Конечно и это отобразилось на русской иконе, отбросив окончательно влияние византийского стиля, лики святых окончательно стали русскими, цвета на работах стали ярче и чище, появились красные фоны, символизирующие победу. Уроки по иконописи для школьников способствуют их эстетическому, духовно-нравственному воспитанию, развивают в детях творческие умения и способности, учат усидчивости и самостоятельной работе, прививают любовь к искусству и уважение к данному виду творчества.

Список используемой литературы

1. Алексеев.Г.В [и др.] «Комплексное исследование механизмов адаптации византийского искусства в Древней Руси : монография»
2. Алпатов.М.В. "Древнерусская иконопись" / М.В. Алпатов. - М., - 1984. - 246 с.
3. Бенедикт, Кристоф. Икона и ее значение в православной культуре. Издательство "Канон+", 2005.
4. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII века / В.В. Бычков. - М., - 1992. - 346 с.
5. Гарсиа, Марио. Русская иконопись: Символика и значение. Издательство "Искусство", 2013.
6. Евсеева. Л.М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия М.: Русский Фонд - Содействия Образованию и Науке, 2013. 560 с.
7. Кокорин. А. А. Древнерусская икона и культура Запада: заметки художника / А. А. Кокорин. - Москва : Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. - 134 с.
8. Кондаков И.В. Культурология: история культуры России: Курс лекций. – М.: ИКФ Омега-А, Высш.шк., 2003-616 с.
9. Кыбукевич, С. С. Технология создания икон: история и современность / С.т : непосредственный // Молодой ученый. - 2015 г.
10. Лазарев. В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века - Москва : Искусство; Милан : Джак Бук, 1996. - 402 с.
11. Лазарев Виктор Никитич. Новгородская иконопись: Альбом. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Искусство, 1976. - 203 с.
12. Ларсон, Эрик. Иконы как окно в духовный мир: Русская традиция. Издательство "Академический проект", 2012.
13. Лепяхин. В.В. Значение и предназначение иконы: икона в Церкви, в государственной, общественной и личной жизни. Москва : Паломник, 2003. -

511 с.

14. Лосский. В.Н., Успенский. Л.А. - Смысл икон; перевод с фр. В.А. Решиковой, Л.А. Успенской. - М.:Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет: Эксмо, 2013. - 336 с.:ил.

15. Мосин И.И. Все о стилях и течениях в современном искусстве. – Вмльнюс.: «Бестиари», 2012.

16. Орлова, Н. Г. Иконопись: [Для ст. шк. возраста] / Нина Орлова. - Москва: Белый город, 2004. - 47 с. : цв. ил.; 29 см. - (Энциклопедия живописи для детей).

17. Платонов. О.А - Очерки истории русской иконы : от крещения Руси до наших дней. Москва : Институт русской цивилизации, 2011. - 586 с

18. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. - М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2007.

19. Сергеев Ю.П. Секреты иконописного мастерства : брошюра. М. Юный художник, 2000 г.

20. Трубецкой, Е.Н. Умозрение в красках. Два мира в Древнерусской иконописи. Россия в ее иконе / Е.Н. Трубецкой. — М.: Директ-Медиа, 2004.- 181 с.

21. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. М. 1996 г. 656 с.

22. Языкова. И История иконописи. Истоки, традиции, современность. VI–XX века Переиздано: М.: ИП СИВ, 2010.

Приложение А

Развитие русской иконописи

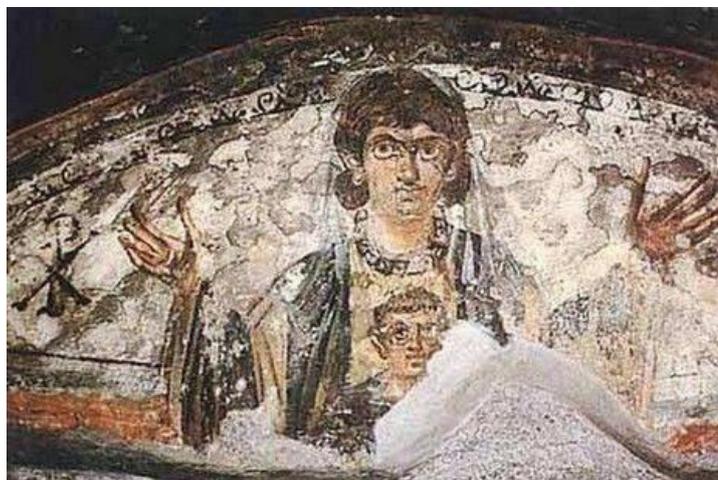

Рисунок 1 - Богоматерь Оранта с младенцем» Рим

Рисунок 2 - «Святые Борис и Глеб» XIV в.

Продолжение Приложения А

Рисунок 3 -
«Богоматерь
Боголюбская»
1155 год. Владимир-
Суздальская шк.

Рисунок 4 - «Святой Георгий» XII век

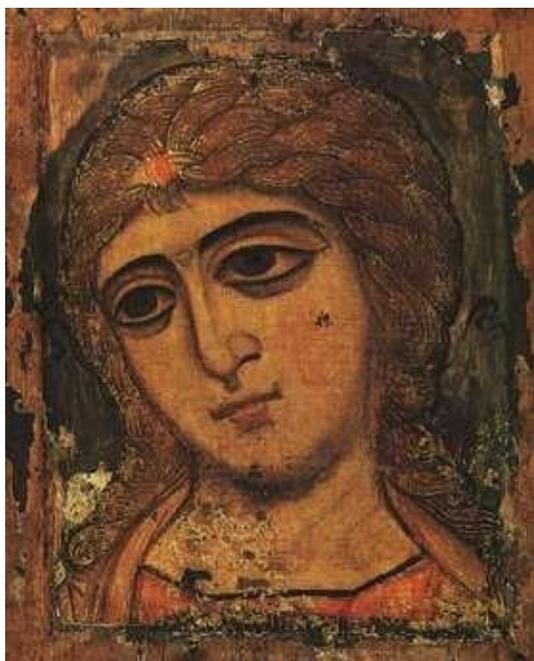

Рисунок 5 - «Ангел Златые власы»
XII век

Рисунок 6 - «Максимовская Божья
матерь» 1299 год

Продолжение Приложения А

Рисунок 7 - «Икона Богородицы»
XIV век

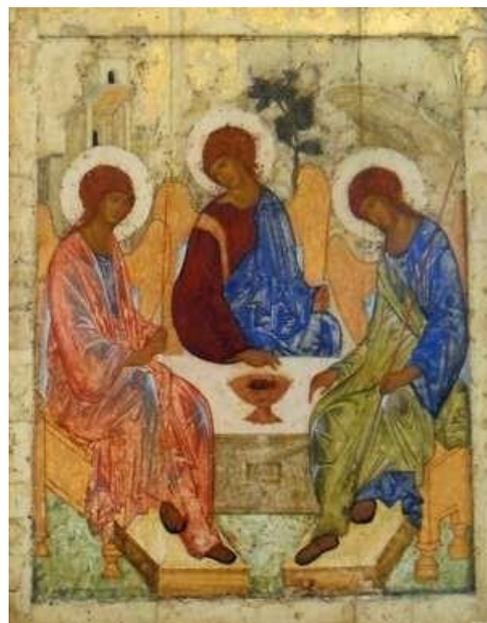

Рисунок 8- «Святая Троица» XV век

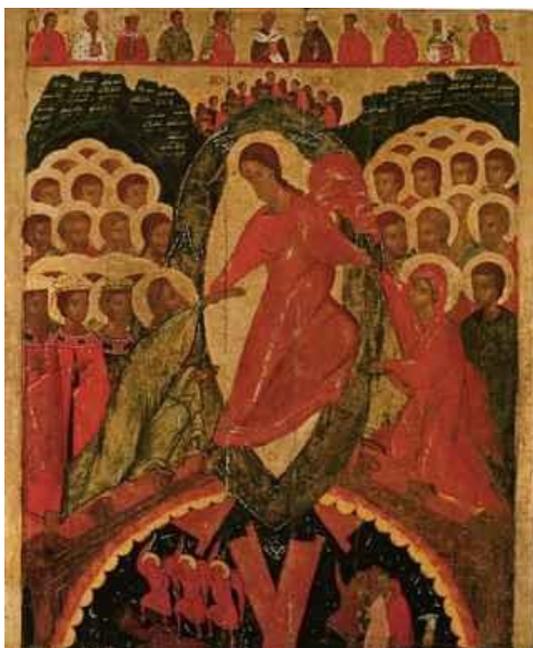

Рисунок 9 - Псковская школа
иконописи. XV век

Рисунок 10 - «Архангел Михаил,
попирающий дьявола» XVII век

Продолжение Приложения А

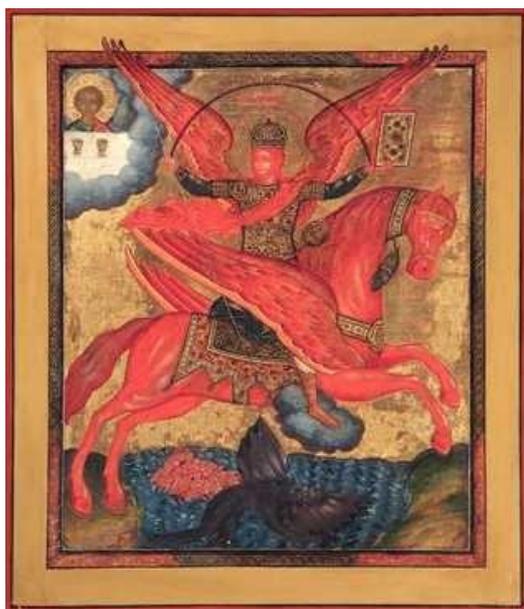

Рисунок 11 - «Архангел Михаил, воевода» XVII век

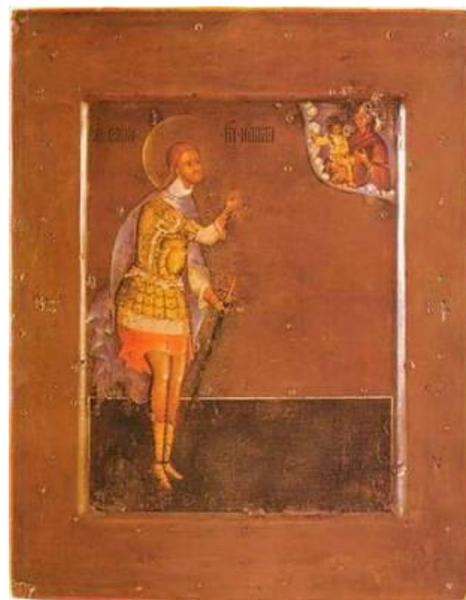

Рисунок 12 - «Никита-воин» Конец XVI века

Рисунок 13 - «Всех скорбящих радости». Палехская школа иконописи. XVII век

Рисунок 14- «Богоматерь с младенцем». Фряжское письмо. Конец XVII века

Продолжение Приложения А

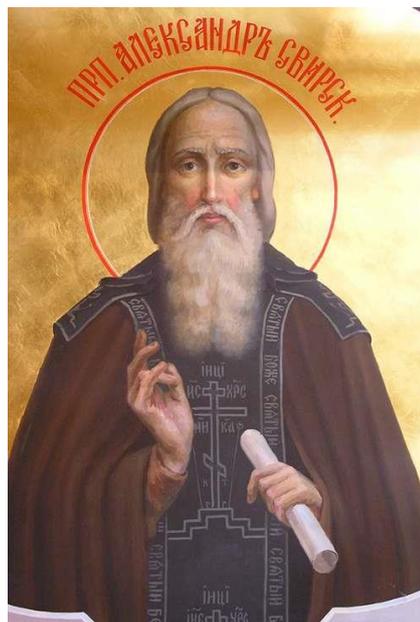

Рисунок 15 - Русская икона академического письма. XVIII век

Рисунок 16 - Никола. Середина XIII века

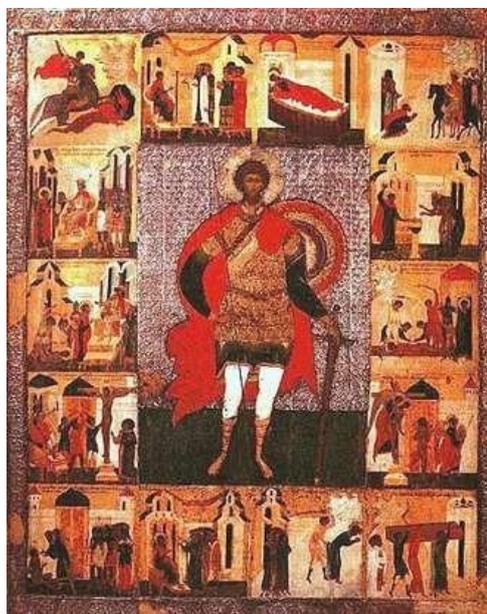

Рисунок 17 - Федор Стратилат в житии. Конец XV века

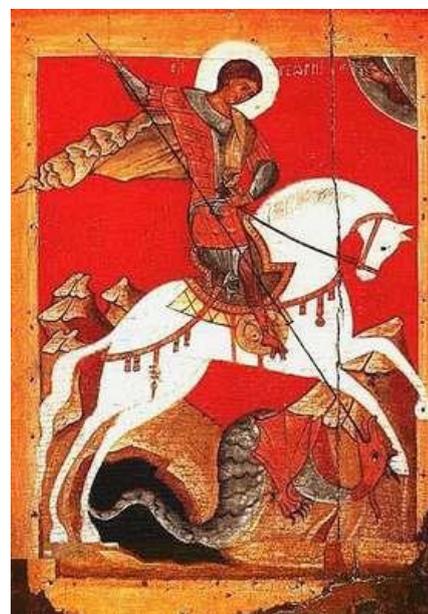

Рисунок 18 - Чудо Георгия о змие. Поздний XIV век

Продолжение Приложения А

Рисунок 19 - Собор Богоматери.
Последняя четверть XIV века

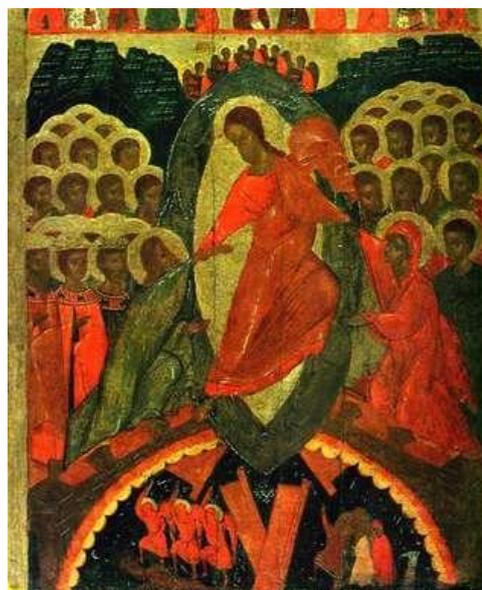

Рисунок 20 - Сошествие в ад XV век

Рисунок 21 - Огненное
восхождение пророка Ильи XVI

Рисунок 22 - Спас Эммануил с
ангелами. Последняя четверть XII века

Продолжение Приложения А

Рисунок 23 - Дмитрий Солунский на троне. Начало XIII века

Рисунок 24 - Благовещение XII век

Рисунок 25 - Архангел Михаил

Рисунок 26 - Иоанн Предтеча

Продолжение Приложения А

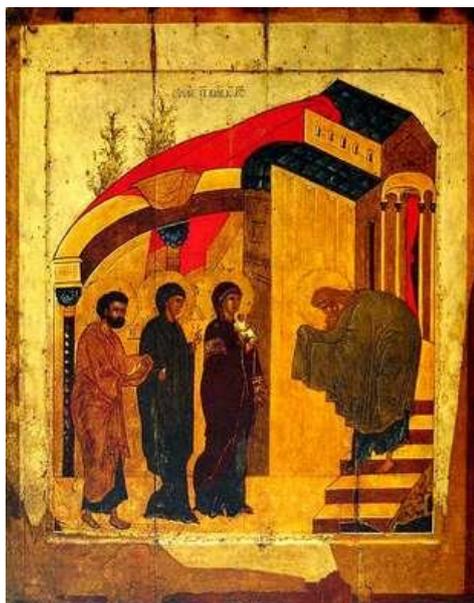

Рисунок 27 - Сретение

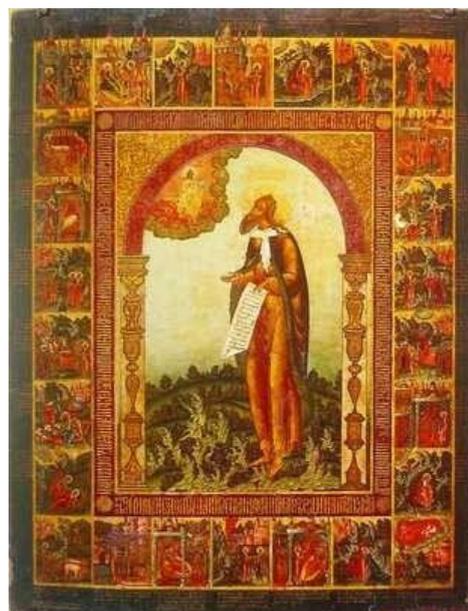

Рисунок 28 - Илья Пророк с житием
Холмогорец Семен Спиридонов 1678
год

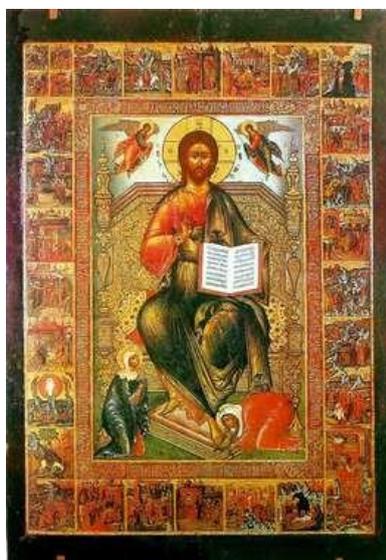

Рисунок 29 - Спас Вседержитель. со
сценами Деяний и Страстей 1680-е
годы

Рисунок 30 - Эммануил с ангелами.
Иван Дьяконов 1650 год

Продолжение Приложения А

Рисунок 31 - Борис и Глеб. Начало XIV века

Рисунок 32 - Феофан Грек. Богоматерь Донская. 1390-е годы

Рисунок 33 - Андрей Рублёв. Троица. 1411 год или 1425—1427 года

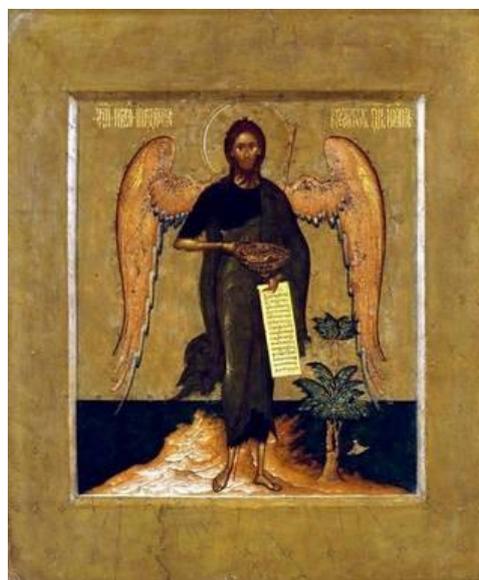

Рисунок 34 - Прокопий Чирин. Иоанн Предтеча - Ангел пустыни. 1620 год

Продолжение Приложения А

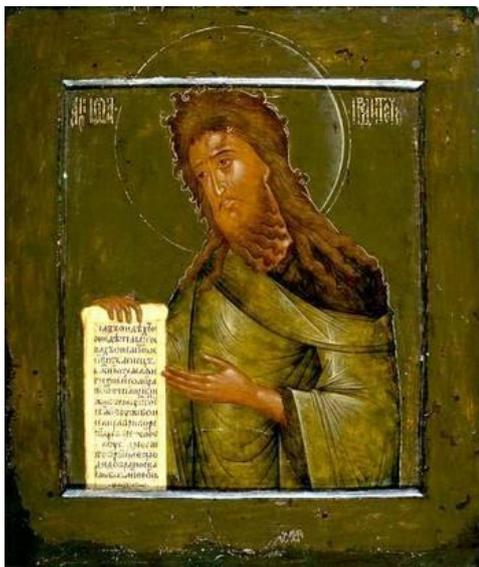

Рисунок 35 - Иоанн Предтеча.
Прокопий Чирин

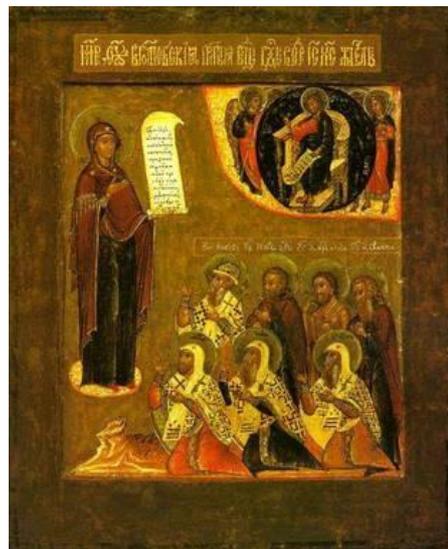

Рисунок 36 - Богоматерь
Боголюбская. Семен Бороздин.
Конец XVI - начало XVII века

Рисунок 37 - Благовещение. Первая
половина XV века

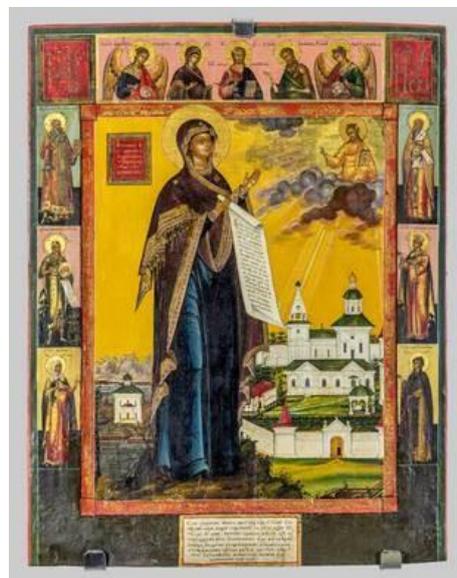

Рисунок 38 - Богоматерь
Боголюбская. Вторая четверть
XIX века.

Продолжение Приложения А

Рисунок 39 - Воздвижение Креста.
Конец XVIII века

Рисунок 40 - «Богоматерь
Владимирская» и картина «Мадонна
Бенуа» Л. да Винчи

Рисунок 41 - Изображение картины, фотографии и иконы

Продолжение Приложения А

Рисунок 42 - Этапы написания личного

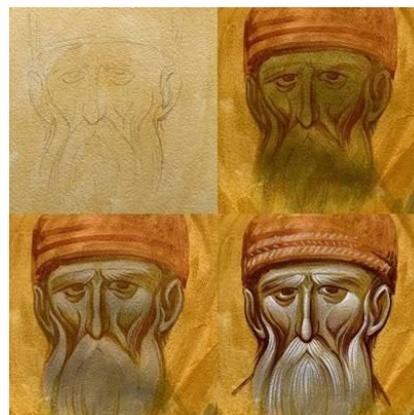

Рисунок 43 - Этапы написания личного

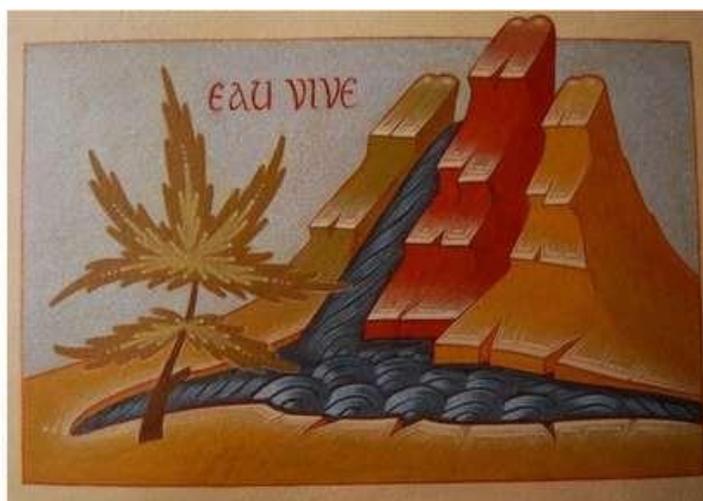

Рисунок 44 - Элемент пейзажа в иконе

Продолжение Приложения А

Рисунок 45 - Первый этап практических занятий по иконописи

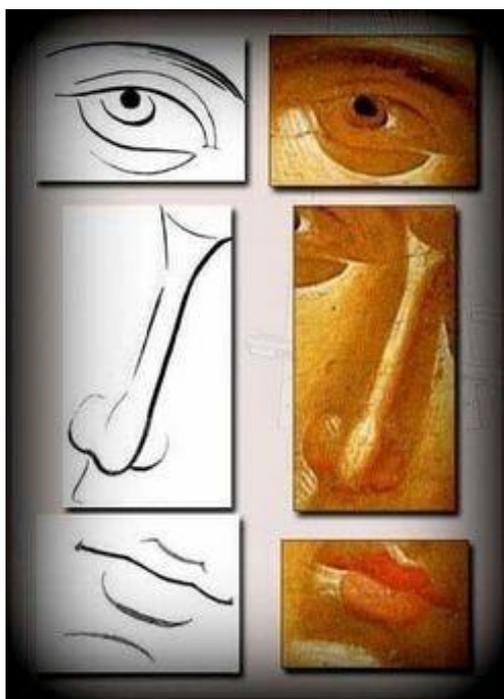

Рисунок 46 - Пример линии в иконе

Рисунок 47 - Результат 1-го урока

Продолжение Приложения А

Рисунок 48 - Второй этап практических занятий по иконописи

Рисунок 49 - Второй этап практических занятий по иконописи

Продолжение Приложения А

Рисунок 50 - Результат 2-го урока

Рисунок 51 - Пример поэтапного выполнения горки

Рисунок 52 - Третий заключительный этап практических занятий по иконописи

Рисунок 53 - Результат 3-го урока

Приложение Б

Работа над написанием Иконы Святого Николая Чудотворца

Рисунок 1 - Одежды на иконах

Рисунок 2 - Эскизы композиционных поисков

Продолжение Приложения Б

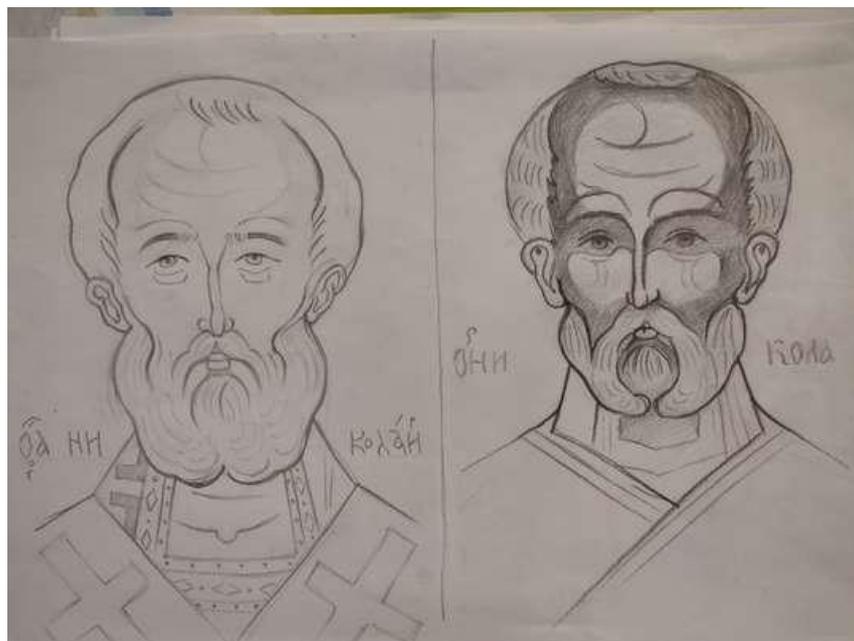

Рисунок 3 - Изображение лика Св. Николая Чудотворца

Рисунок 4 - Композиционные поиски

Продолжение Приложения Б

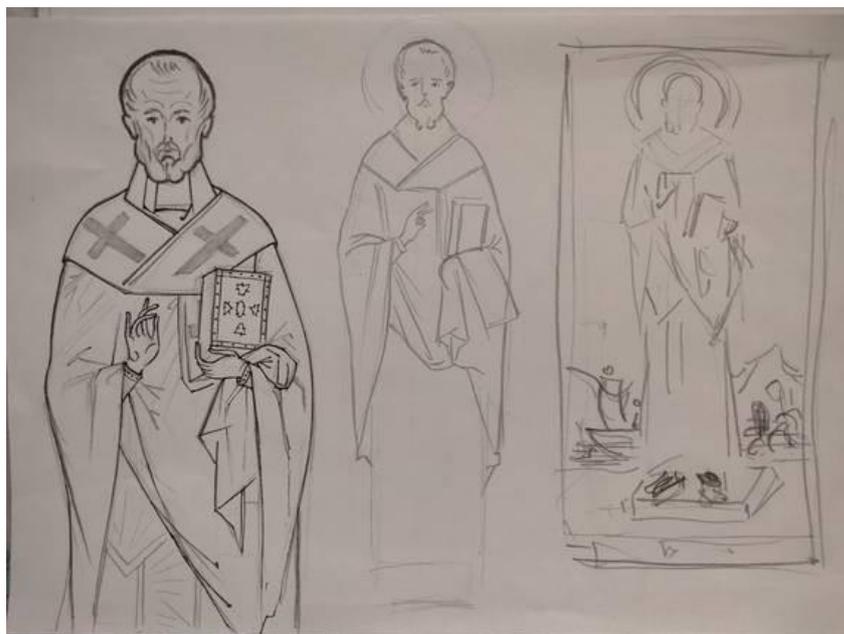

Рисунок 5- Композиционные поиски

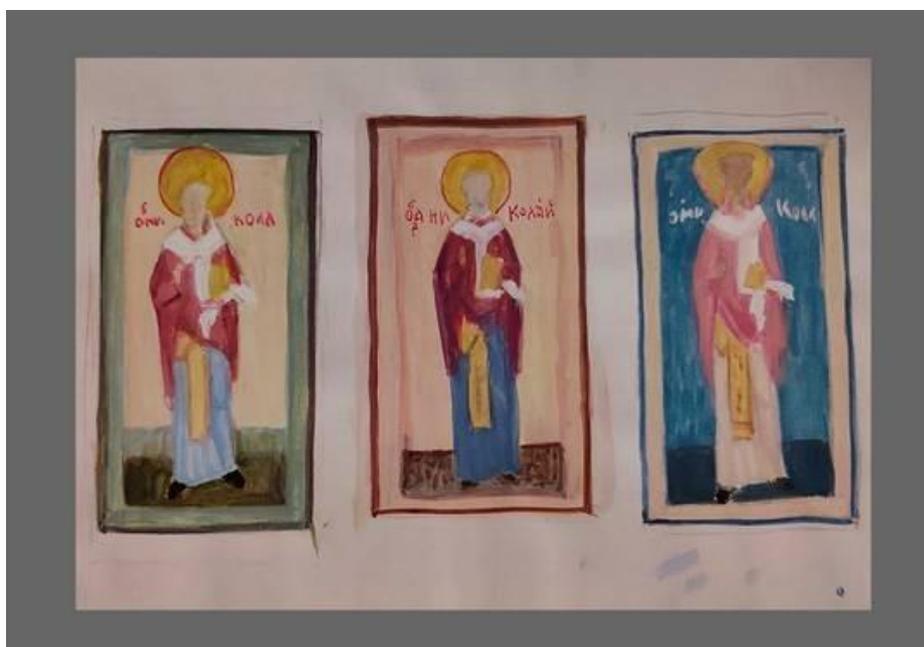

Рисунок 6 - Эскизы в цвете

Продолжение Приложения Б

Рисунок 7 – Рисунок тушью на досочке