

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета дополнительного
образования

 Желондиевская Л.В.

«06» мая 2020

Рабочая программа

Иконопись (факультатив)

Профессиональная переподготовка

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Иконопись», составитель: доцент, Борисова Н.Л. - М., 2020, - 10 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Иконопись» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель:

(подпись)

Доцент, Борисова Н.Л.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой

(подпись)

Профессор, доктор
пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Борисова Н.Л., 2020

© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины	4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины	6
2.1 Содержание разделов дисциплины	6
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины ...	8
2.3 Организация самостоятельной работы.....	8
3 Список рекомендуемых источников	10
3.1 Основная и дополнительная литература	10
4 Материально-техническое оснащение дисциплины	10
5 Методические рекомендации	10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цели и задачи дисциплины

Факультативная дисциплина «Иконопись» рассчитана на освоение слушателями теоретических основ и приобретение практических умений и навыков в иконописи.

Задания основываются на постоянной и методической копийной практике, позволяющей за короткий срок освоить максимальное количество профессиональных приёмов и получить необходимые для практической работы навыки.

В рамках дисциплины «Иконопись» предусмотрен ряд последовательных заданий во всех перечисленных техниках от простого к сложному. Данные задания позволяют поэтапно научить слушателям как технике исполнения так и основным композиционным схемам применявшимся на различных этапах истории иконописи.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи. Проводятся упражнения в подготовке основания, снятии калек с образцов живописи, выполняются обмеры и картоны для выполнения копии в заданном масштабе.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 56 часов.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Иконопись» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области монументальной живописи при проведении реставрационных работ через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации монументальной живописи (К-3);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (К-15);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- теоретические основы и принципы создания иконы;
- Новгородский и Строгановский стили написания икон;

- технику письма яично-темперными красками по левкасу;
- технологию приготовления красок;
- этапы и последовательность ведения работы;
- технику безопасности при работе с материалами монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения;
- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания иконы;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть материалами, способами подготовки оснований и техниками иконописи.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	История развития иконописи	Первоначальная техника иконописи и её видоизменение История развития иконописи в России. Формирование иконописных школ и их особенности (Московская, Новгородская, Ярославская, Псковская и др. школы). Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия, Симона Ушакова, Строгановская и Палехская школы иконописи	Теоретический материал
2	Виды иконных досок и их части.	Выбор доски для левкаса. Иконные доски подразделяются на целиковые и составные. Иконная доска изготавливается с помощью специальных инструментов с соблюдением необходимых правил и технологий. Поле, лузга и ковчег лицевой стороны иконной доски.	Практические задания
3	Левкас. Изготовление	Подготовка левкаса для письма иконы. Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса на иконную доску. Шлифовка левкаса.	Практические задания
4	Копия фрагмента иконы	Изучение алгоритма письма иконы	Практические задания
4.1	Выполнение прориси	Прорись - копирование на кальку иконописного изображения в линиях с точным соответствием образцу.	Практические задания
4.2	Выполнение перевода	Перенесение на подоснову линейного изображения без фиксации внутренних линий карандашом.	Практические задания
4.3	Выполнение чертёжки или графья (графьи)	Выполнение чертёжки - тонкой линии, повторяющей перевод, выполняемой колонковой кистью № 1 коричневой краской (умбра жженая) на левкасе	Практические задания
4.4	Составление роскрышей	Выполнение роскрыша – базового цвета иконописного изображения	Практические задания

			задания
4.5	Раскрытие иконы:	Полное покрытие иконописного изображения роскрышами называется раскрытием иконы	Практические задания
4.6	Выполнение элементов доличного письма:	К элементам доличного письма относятся изображения деревьев, гор, волн и воды, архитектуры, носящие символический характер и выполняются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.7	Письмо одежд и облачений	Одежды и облачения лиц, изображаемых на иконах – определяет принадлежность изображаемого лица к определённой ступени Священной иерархии. Выполняются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.8	Письмо дополняющих элементов иконописного изображения	Изображения кораблей, животных, бытовых предметов, книг с текстами на них, крестов и пр. Дополняющие иконописные изображения носят символический характер и изображаются в соответствии с иконографическим каноном	Практические задания
4.9	Письмо ликов	Главная составляющая любого иконописного изображения лики Святых. Выполняются по иконографическому канону	Практические задания
4.10	Письмо завершающих элементов иконописного изображения	Опуши икон, обрамления нимбов и имясловия	Практические задания
4.11	Обработка иконы защитным покрывным составом	Тонкий покрывной защитный слой предохраняет красочный слой темперы от неблагоприятных внешних (атмосферных) воздействий, а также усиливает яркость живописи.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоемкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	История развития иконописи	4	2	-	2	Теоретические занятия. Опрос
2	Виды иконных досок и их части.	8	2	2	4	Проверка практических заданий
3	Левкас. Изготовление	22	3	15	4	Проверка практических заданий
4	Копия фрагмента иконы (на выбор)	22	3	15	4	Проверка практических заданий
ИТОГО		56	10	32	14	Факультатив зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
История развития иконописи	2	Первоначальная техника иконописи и её видоизменение
Виды иконных досок и их части.	4	Выбор доски для левкаса
Левкас. Изготовление	4	Подготовка левкаса для письма иконы. Виды левкасов. Составляющие левкаса, способ его приготовления. Способы нанесения левкаса на иконную доску. Шлифовка левкаса.
Копия фрагмента иконы (на выбор)	4	Изучение алгоритма письма иконы 1. Прорись -копирование на кальку

		<p>иконописного изображения в линиях с точным соответствием образцу.</p> <p>2. Перенесение на подоснову линейного изображения без фиксации внутренних линий карандашом.</p> <p>3. Выполнение чертёжки - тонкой линии, повторяющей перевод, выполняемой колонковой кистью № 1 коричневой краской (умбра жженая) на левкасе</p> <p>4. Выполнение роскрыша – базового цвета иконописного изображения</p> <p>5. Полное покрытие иконописного изображения роскрышами называется раскрытием иконы</p> <p>6. К элементам доличного письма относятся изображения деревьев, гор, волн и воды, архитектуры, носящие символический характер и выполняются в соответствии с иконографическим каноном</p> <p>7. Одежды и облачения лиц, изображаемых на иконах – определяет принадлежность изображаемого лица к определённой ступени Священной иерархии. Выполняются в соответствии с иконографическим каноном</p> <p>8. Изображения кораблей, животных, бытовых предметов, книг с текстами на них, крестов и пр. Дополняющие иконописные изображения носят символический характер и изображаются в соответствии с иконографическим каноном</p> <p>9. Главная составляющая любого иконописного изображения лики Святых. Выполняются по иконографическому канону</p> <p>10. Опуши икон, обрамления нимбов и имясловия</p> <p>11. Тонкий покрывной защитный слой предохраняет красочный слой темперы от неблагоприятных внешних (атмосферных) воздействий, а также усиливает яркость живописи.</p>
ИТОГО:	14	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. Изд.2-е. – М.: Даръ, 2008. – 480с..
2. Икона. Секреты ремесла/ сост. Кравченко А.С., Уткин А.П. – М.: «STYLEALTD», 2003.
3. Иулиания (Соколова), монахиня. Труд иконописца. – М., 1995.
4. Шеко Е.Д., Сухарев М.И. Основы иконописного рисунка: учебно-методическое пособие/ 2-е изд., доп. – М.: Издательство ПСТГУ, 2011.
5. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Издательство:Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), 2018.- 224с.

3.2 Дополнительная литература:

1. Алексеев С. Энциклопедия Православной иконы. Основы богословия иконы. – САТИСЪ, СПб., 2002..
2. Иконы Русского Севера: Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств: в 2 т. – М.: Северный паломник, 2007.
3. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала 17 века – М.: «Искусство», 1983.
4. Муратов П. Древнерусская живопись. История открытия и исследования / Сост. предисл. А.М. Хитрова – М.: Айрис-пресс, Лагуна-Арт, 2005.
5. Руководство к писанию икон Святых угодников Божиих. Пособие для иконописцев –М., 2002

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации.

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутинности. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на предметность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.