МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИКОНОПИСАНИЕ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработали В.И. Панич, старший преподаватель кафедры станковой живописи; С.Е. Прокопец преподаватель кафедры станковой живописи; С.А. Гончар, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой О. Н. Безуглый

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Дисциплина «Иконописание» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1, 2, 3, 4 курса (7 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Содержание дисциплины даёт возможность понять специфику, вникнуть в технику написания Византийских и древнерусских икон, икон новгородской школы, исполнение икон 12-17 веков дает представление о работе иконописца, о технологических процессах и возможностях копирования, дает некоторые познания в реставрационном искусстве.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

Просмотра и анализа работ студентов.

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 23 зачетных единицы, 792 часов. Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения практические занятия – 30часов в 1 семестре, 80 часов в 2 семестре, 60 часов в 3 семестре, 80 часов в 4 семестре, 30 часов в 5 семестре, 120 часов в 6 семестре, 120 часов в 7 семестре, самостоятельная работа – 24 часа в 1 семестре, 10 часов в 2 семестре, 12 часов в 3 семестре, 64 часа в 4 семестре, 60 часов в 5 семестре, 51 час в 6 семестре, 51 час в 7 семестре.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель преподавания дисциплины: является получение необходимых знаний о технике написания произведений темперной живописи, подготовка бакалавриата по реставрации, владеющего техникой темперной живописи, способного к копированию образцов древнерусского искусства. Изучение техники, технологии и стиля написания произведений иконы, посредством копирования. Копирование икон 10-18 веков формирует представление о технических и технологических приемах, используемых иконописцами в различные периоды времени, способствует подготовке специалиста по реставрации темперной живописи, владеющего техникой темперной живописи, способного к копированию образцов древнерусского искусства и к реконструкции утраченных фрагментов живописи в процессе реставрации.

Задачи изучения дисциплины:

* овладение практическими навыками копирования произведений иконописи;
* изучение технологической последовательности создания произведения с применением материалов и технических приемов, максимально приближенными к используемым художниками при создании оригинала;
* выполнение различных типов копий («музейные» копии, копии-реконструкции и др);
* ознакомление студента с живописным древнерусским и византийским канонами через освоение техники рисунка и приемов письма традиционных элементов древнерусской живописи и византийской.

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Курс относится к обязательной части подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Основывается на базе дисциплин: «Иконография», «Техника и технология иконы», «Академический рисунок», «Академическая живопись».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы реставрации», «Основы стенописания».

1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	**Содержание компетенции**	**Результат обучения**
ПК-7	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	***Знать:*** – иконы; особенности, цели и задачи учебного задания; – методику ведения работы над иконой (согласно программе); типичные ошибки и приемы их преодоления; – особенности построения и правил ведения иконы; литературу и терминологию , связанную с дисциплиной ***Уметь:*** – размещать изображение на доске (композиция рисунка); – правильно определять отношение основных масс по вертикали и горизонтали; – определять пропорции – соотношение размеров отдельных частей к целому, согласно образцам древней школы иконописи; ***Владеть:*** – постановки кисти руки; – развитый глазомер; – использования красок;
ПК-8	способность к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания	***Знать:*** –принципы композиционного построения иконы; – принципы канонического построения – понятия конструктивного построения. ***Уметь:*** – прорабатывать форму предметов в деталях, ее характеристика средствами линии, света, тени и тона, согласно образцам древней школы иконописи; – владеть графическими материалами; максимально точно передавать цветовую гамму и колорит согласно образцам древней школы иконописи. ***Владеть*** – владеть навыками копирования; – владеть навыками стилизованного рисунка

5. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество часов			
очная форма			
всего	в том числе		
л	п	с.р.
1				
Раздел 1. Доличное письмо (I семестр)				
Тема 1. Копирование фрагмента иконы.			15	12
Тема 2. Разработка высветлений в технике «гризайль» при изображении складок.			15	12
Всего по I разделу	**54**		**30**	**24**
Раздел II Доличное письмо. Изображение архитектуры (палат) в иконе. **(II семестр)**				
Тема 3. Рисование складок с иконы древнерусской иконописной школы (полуфигура,фигура)			40	5
Тема 4. Изображение складок одежды (фигура) древнерусской иконописной школы в цвете.			40	5
Всего по II разделу	**90**		**80**	**10**
Всего по I и II разделам	**144**		**110**	**34**
Раздел III. Личное письмо. Лик.(III семестр)				
Тема 5. Изучение рисунка лика.Пропорции, особенности изображения деталей лика (глаз, носа, губ, ушей).			20	4
Тема 6. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы (рисунок, гризайль).			20	4
Тема 7. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы. Цвет. Охрение (плавь). (оргалит, левкас ,темпера).			20	4
Всего по III разделу	**72**		**60**	**12**
Раздел IV Личное письмо. Изучение письма рук и ног, волос святых. **(IV семестр)**				
Тема 8. Изображение рук (оргалит, левкас ,темпера) 50х60			20	16
Тема 9. Изображение ног (оргалит, левкас ,темпера) 50х60			20	16
Тема 10. Изображение волос (оргалит, левкас ,темпера) 50х60			20	16
Тема 11. Поясная икона святого.			20	16
Всего по IV разделу	**144**		**80**	**64**
Всего по III и IV разделам	**216**		**140**	**112**
Раздел V. Личное письмо. Иконы (V семестр)				
Тема 12. Икона святого.			30	60
Всего по Vсеместру	**90**		**30**	**60**
Рздел VI Икона Богоматери с Младенцем. (VI семестр)				
Тема 13. Икона Спас Вседержитель.			60	20
Тема 14. Икона Богоматери с Младенцем. Полный цикл создания иконы.			60	22
Всего по VI разделу	**171**		**120**	**51**
Всего поV и VI разделам	**261**		**150**	**66**
Раздел VII Многофигурные иконы. (VII семестр)				
Тема 15. Написание многофигурной иконы (праздник или избранные святые). Полный цикл создания иконы.			60	25
Тема 16. Написание многофигурной иконы (праздник или избранные святые). Полный цикл создания иконы.			60	26
Всего по VII разделу	**171**		**120**	**51**
ВСЕГО часов по дисциплине	**792**		**520**	**272**

1. **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

РАЗДЕЛ I. ДОЛИЧНОЕ ПИСЬМО

Тема 1. Копирование фрагмента иконы. Вступительная беседа. Максимально приблизиться к первоисточнику в рисунке и цвете, изучить принципы применения традиционных приемов. Изучить тональную градуировку и колористические особенности изображения. Прорабатывать пластику линий.

Тема 2. Разработка высветлений в технике «гризайль» при изображении складок.

РАЗДЕЛ II. ДОЛИЧНОЕ ПИСЬМО. ИЗУЧЕНИЕ СКЛАДОК

НА ОДЕЖДАХ СВЯТЫХ

Тема 3. Рисование складок с иконы древнерусской иконописной школы (полуфигура, фигура).

Тема 4. Изображение складок одежды (фигура) древнерусской иконописной школы в цвете.

РАЗДЕЛ III. ЛИЧНОЕ ПИСЬМО. ЛИК

Тема 5. Изучение рисунка лика. Пропорции, особенности изображения деталей лика (глаз, носа, губ, ушей).

Тема 6. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы (рисунок, гризайль).

Тема 7. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы. Цвет. Охрение (плавь). (оргалит, левкас ,темпера).

РАЗДЕЛ IV ЛИЧНОЕ ПИСЬМО. ИЗУЧЕНИЕ ПИСЬМАРУК,

НОГ И ВОЛОС СВЯТЫХ

Тема 8. Изображение рук (оргалит, левкас ,темпера) 50х60.

Тема 9. Изображение ног (оргалит, левкас ,темпера) 50х60

Тема 10. Изображение волос (оргалит, левкас ,темпера) 50х60

Тема 11. Поясная икона святого.

РАЗДЕЛ V. ИКОНЫ

Тема 12. Икона святого.

РАЗДЕЛ VI ИКОНА БОГОМАТЕРИ С МЛАДЕНЦЕМ

Тема 13. Икона Спас Вседержитель.

Тема 14. Икона Богоматери с Младенцем. Полный цикл создания иконы.

РАЗДЕЛ VII МНОГОФИГУРНАЯ ИКОНА

Тема 15. Написание многофигурной иконы (праздник или избранные святые). Полный цикл создания иконы.

Тема 16. Написание многофигурной иконы (праздник или избранные святые). Полный цикл создания иконы.

1. **СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

 продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;

 поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

 подготовка к практическим занятиям;

 подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

8. ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ

Изучение каждой дисциплины завершается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет или экзамен. При подготовке к зачету или экзамену у студента должны быть выполнены качественным образом, соответственно темам и заданиям семестра все работы: работы сданы в срок.

Экзаменационная оценка выставляется по последней работе, выполняемой за семестр и с учетом выполнения всех работ за семестр. Дифференцированный зачет выставляется по суммарному баллу всех работ, выполняемых за семестр.

9. Критерии оценивания знаний студентов

Оценка	Зачёт	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, логично его излагает в устной форме. При этом знает рекомендованную литературу, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. На высоком уровне проявляет умение копирования икон, максимально точно приближаясь к оригиналу, владеет техникой канонического письма.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в определениях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. И на достаточном уровне умеет копировать иконы.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в исполнении практической работы.
неудовлетворительно (2)	Незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в знаниях копирования, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Либо же студентом не выполнены задания по дисциплине.

10. Методическое обеспечение,

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

[1. Алдошина Н. Е. Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. — [б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — 225 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Монахиня_Труд%20иконописца.pdf)

[2 Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М. : Искусство, 1978. — 310 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Алпатов%20М_Древнерусская_1978.pdf)

[3. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб : Мифрил, 1995. — 256 с. : ил.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Бобров%20Основы%20Иконографии%20Древнерусской%20Живописи.pdf)

[4. Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — М. : Художественная школа, 2010. — 260 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Бобров%20Ю_Основы%20иконографии_2010.pdf)

5. Горовий А. Перший іконописець Київської Русі — Аліпій. — К. : Наш час, 2008. — 140 с.

[6. Джамал Р. Современная иконопись. — СПб : Питер, 2013. — 96 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Джамал%20Р_Современная.pdf)

[7. Дионисий Фурноаграфиот Ерминия. — [б. м.] : [б. и.]. — 144 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Дионисий_Ерминия.pdf)

[8. Ильинская Е. Б.Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. — М. : Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. — 191 с](http://195.39.248.242:404/2017/Ильинская_Секреты%20иконописца.pdf)

[9. Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=22882&mode=DocBibRecord)

[10. Комрозиция. — [б. м.] : [б. и.]. — 62 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Композиция_картинки.pdf)

Дополнительная литература:

[11. Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. — К. : Кондор, 2005. — 206 с.](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=155&mode=DocBibRecord)

[12. Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. — М. : Эксмо, 2011. — 256.с.](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=12520&mode=DocBibRecord)

[13. Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с](http://195.39.248.242:404/85%20Искусствоведение/История%20Искусств%20(Живопись%20Искусство%20Архитектура)%20-%20Гнедич.pdf)

[14. Дмитриева Н. Икона Божией Матери "Нечаянная радость". — С.50-53](http://195.39.248.242:404/86.2%20Религиоведение/Дмитриева%20Н.%20Икона%20Божией%20Матери%20Нечаянная%20радость.PDF)

[15. Еремина Т. С. Мир русских икон: История, предания. — М. : Книжный клуб, 2002. — 352 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Еремина%20Т_Мир%20русских%20икон.pdf)

[16. Иконы. — [б. м.] : [б. и.]. — 285 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Иконы_альбом.pdf)

Интернет-источники:

[17. Минологий Василия 2](https://vk.com/album-8523990_143189154)

[18. Техника золочения иконы.](http://www.ukoha.ru/article/kclato/zolo4enie_ikony__tehnika.htm)

[19. Техника золочения.](http://ikonopys.blogspot.com/p/blog-page_12.html)

[20. Технология иконописания. Золочение.](https://azbyka.ru/frontinskiy/texnologiya-ikonopisi)

[21. Технология иконописания. Темперная живопись.](http://mindraw.web.ru/bibl_icon1.htm)

[22. Техника и технология иконы. Альбом: горки, растения, архитектура.](https://www.pinterest.ru/lcorets/горки-деревья-архитектура/)

[23 Ю. П. Сергеев Секреты иконописного мастерства](https://azbyka.ru/otechnik/ikona/sekrety-ikonopisnogo-masterstva/)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в иконописной мастерской, согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, станки, натюрмортный и методический фонды, иллюстративный материал).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.