

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИКОНОГРАФИЯ»

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Профиль – История искусств и современные арт-практики

Учебный план 2023 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработали: В. В. Патерыкина, профессор кафедры теории искусств и эстетики, доктор философских наук, профессор, В. В. Шатилов, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики, кандидат философских наук.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академии Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Иконография» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам I-II курса (II-III семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствознание», «История искусств Западной Европы», «История русского искусства IX-XV веков», «История русского искусства XVI-XVIII веков», «История русского искусства XIX-начала XX веков».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

«Иконография» — это дисциплина, занимающаяся изучением и систематизацией изобразительных форм в христианском искусстве, прежде всего, связанных с православной традицией. Основное внимание в иконографии уделяется исследованию символического содержания икон, их композиции, цветовой палитры, канонов и функций, которые они выполняют в религиозной культуре. Эта дисциплина охватывает широкий спектр вопросов, включая богословские, историко-культурные и художественные аспекты.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме, итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **4** зачетных единиц, **144** часа. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **24** часа, семинарские занятия – **36** часов, самостоятельная работа – **38** часов и контроль – **36** часов.

ЗФО: лекционные занятия – **6** часа, семинарские занятия – **6** часов, самостоятельная работа – **128** часов и контроль – **4** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовить студента, обладающего знаниями основных иконографических типов средневекового искусства, принципов формирования христианской иконографии, ее связи с православным богослужением и текстами Священного Писания, исторических этапов ее развития, связи с литературными памятниками и историческими событиями. В ходе изучения дисциплины студенты должны приобрести профессиональные компетенции, необходимые в исследовательской, преподавательской, музейно-практической деятельности. У студента должно быть сформировано представление о характере церковного искусства, отразившемся в христианской иконографии, студент должен научиться извлекать смысл из произведения искусства, уметь делать анализ и привлекать для этого другие источники (литература, история, литургия, Святое Писание, тексты, bestiarii и др.)

Задачи изучения дисциплины:

- формирование понимания символического языка икон и его богословских основ;
- изучение канонов и их исторической эволюции в христианском искусстве;
- анализ и классификация произведений иконописи по типологии и стилистическим особенностям;

- овладение навыками интерпретации икон и их духовного содержания;
- исследование влияния культурных, исторических и региональных факторов на развитие иконографии;
- подготовка к профессиональной деятельности в музейной, научной и реставрационной сфере.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Иконография» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам I-II курса (II-III семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствознание», «История искусств Западной Европы», «История русского искусства IX-XV веков», «История русского искусства XVI-XVIII веков», «История русского искусства XIX-начала XX веков».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ОПК-2.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-1	Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы иконографического канона и его богословское значение; – основные иконографические типы и их символическое содержание; – исторические этапы формирования и развития иконописи; – особенности региональных школ и художественных традиций; – цветовую и световую символику в православной иконописи; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и интерпретировать произведения иконописи, раскрывая их духовное и культурное содержание; – определять иконографический тип, историческую эпоху и художественную школу икон; – применять знания о символике и

		<p>канонах для объяснения смыслов икон в культурно-просветительской деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none">– создавать структурированные материалы для педагогической и музейной работы;– проводить классификацию и систематизацию произведений иконописи;– использовать теоретические знания в профессиональной и научной деятельности, включая написание статей и проведение экскурсий. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками анализа икон;– приёмами использования личного творческого опыта в профессиональной практике;– инструментами междисциплинарного подхода для исследования христианского искусства;– творческим подходом к раскрытию и популяризации значимости православной иконографии в мировой культуре.
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I (II семестр)										
Тема 1. Введение в иконографию	7	2	2	3	-	7	1	1	5	-
Тема 2. Символика и функции икон в православной культуре	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 3. История формирования иконографического канона	7	2	2	3	-	7	1	1	5	-
Тема 4. Происхождение древнерусской иконописи	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 5. Роль местных художественных школ	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 6. Система оформления православного храма	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 7. Иконография евангельских сюжетов	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 8. Страстной цикл в древнерусском искусстве	7	2	2	3	-	7	-	-	7	-
Тема 9. Иконография Иисуса Христа	7	2	2	3	-	7	1	1	5	-
Тема 10. Иконография Богоматери	9	2	2	5	-	9	1	1	7	-
Всего в семестре:	72	20	20	32	-	72	4	4	66	-
Раздел I (III семестр)										
Тема 11. Цветовая символика и свет в иконописи	10	2	2	1	5	10	1	0,5	7,5	1
Тема 12. Основы композиции в иконописи	9,5	2	2	0,5	5	9,5	-	-	9,5	-
Тема 13. Символика жестов и поз в иконописи	10	2	2	1	5	10	1	0,5	7,5	1
Тема 14. Иконография святых	13	2	4	1	6	13	1	0,5	10,5	1
Тема 15. Реставрация и изучение древнерусских икон	10	2	2	1	5	10	-	-	10	-
Тема 16. Эволюция иконографических типов	10	2	2	1	5	10	1	0,5	7,5	1
Тема 17. Современная иконопись	9,5	2	2	0,5	5	9,5	-	-	9,5	-
Всего в семестре:	72	14	16	6	36	72	4	2	62	4
Всего в дисциплине:	144	34	36	38	36	144	6	6	128	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Введение в иконографию

Иконография, как область научного знания, сформировалась в XIX веке в рамках церковной археологии и византистики, сыграв важную роль в систематизации и изучении христианского искусства. Она исследует изобразительные традиции, их символику, каноны и функции, которые закрепились за веками в религиозной культуре. Основой дисциплины является понятие канона — фиксированной формы, определяющей композицию, цвет и пропорции, что позволяет сохранить неизменность духовных идей и ценностей. Как отмечал русский исследователь Н.П. Кондаков, иконография — это «азбука церковного искусства», объясняющая внутренний смысл изображений, отражающий мировоззрение средневекового общества.

Основной задачей иконографии является выражение через видимые образы невидимых, трансцендентных реальностей. Эта концепция, берущая начало у богословов раннего христианства, таких как Иоанн Дамаскин и Псевдо-Дионисий Ареопагит, нашла свое воплощение в византийской эстетике. Икона была задумана не только как иллюстрация к текстам Писания, но и как духовный символ, открывающий путь к пониманию божественного. Повторяемость сюжетов и форм обусловила формирование устойчивых схем — иконографических типов, которые закреплялись церковной традицией и выражали догматы христианской веры.

Ключевую роль в этом играли принципы символизма, задающие иерархию значений изображения. Так, использование цвета, света и композиции подчинялось строгим правилам. Например, золотой фон символизировал божественное присутствие, пурпур обозначал царственность, а синий — непостижимость небесного. Установленные цветовые и композиционные каноны обеспечивали понятность икон для всех верующих, связывая духовное содержание с художественной формой. Эти особенности делали иконы не только объектами религиозного почитания, но и инструментами воспитания и обучения.

Иконографический канон, несмотря на свою неизменность, позволял вариативность в деталях, что отражало особенности местных художественных школ и исторический контекст. Элементы изображений, такие как жесты, позы, одежды и фон, служили для передачи богословских идей, одновременно сохраняя художественную ценность. Таким образом, иконография стала универсальным языком, способным передавать сложные концепции через упрощенные визуальные символы, обеспечивая их узнаваемость и устойчивость на протяжении столетий.

Тема 2. Символика и функции икон в православной культуре

Икона занимает особое место в православной культуре, являясь не только объектом религиозного почитания, но и средством передачи духовных истин. Она выполняет несколько важнейших функций, которые переплетаются между собой: дидактическую, литургическую, сакрально-мистическую и художественную. Дидактическая функция икон заключается в их способности передавать содержание библейских сюжетов и житий святых, знакомя верующих с основами христианского учения. Это особенно важно для средневековой эпохи, когда большинство прихожан были неграмотными и могли воспринимать христианскую истину только через образы.

Литургическая функция икон выражается в их активном участии в богослужении. Иконы размещаются на стенах храмов, алтарной преграде и иконостасах, формируя сакральное пространство, в котором каждое изображение имеет строго определенное место. Икона не только дополняет литургию, но и становится ее визуальным продолжением, помогая верующему сосредоточиться на молитве и духовном переживании. Символизм

изображения способствует единению земного и небесного миров, подчеркивая сакральный характер иконы.

Сакрально-мистическая функция икон заключается в том, что они служат проводниками между миром человеческим и божественным. Согласно христианскому богословию, икона не является простой иллюстрацией, а имеет прямую связь с прототипом — изображаемым лицом или событием. Как писал Иоанн Дамаскин, через видимый образ зритель постигает невидимое. Именно поэтому иконы считаются предметами особого почитания, их освящают, и они становятся важной частью церковной традиции.

Символика икон охватывает широкий спектр средств выражения: от цвета и света до поз и жестов изображенных фигур. Каждый элемент иконы имеет богословское значение. Золотой фон обозначает вечность и божественный свет, красный цвет символизирует страсть и жертву, а синий ассоциируется с небесной чистотой и тайной. Позы и жесты персонажей также имеют важное значение, помогая раскрыть сюжет и подчеркнуть духовную суть изображаемого. Таким образом, иконы играют ключевую роль в православной культуре, сочетая в себе богословскую глубину и художественное совершенство.

Тема 3. История формирования иконографического канона

Формирование иконографического канона происходило на протяжении веков в рамках византийской и древнерусской традиций, что было связано с развитием христианской церкви и богословия. Ранние христианские изображения, создававшиеся в катакомбах, носили символический характер, выражая основные аспекты новой религии. Примерно с IV века, когда христианство стало государственной религией Римской империи, началось упорядочение художественных форм, что положило основу для дальнейшей канонизации изобразительных традиций.

Ключевую роль в формировании канона сыграли Вселенские соборы, где были установлены догматы и определены правила изображения священных лиц и событий. Например, постановления VII Вселенского собора 787 года окончательно утвердили иконопочитание и закрепили канонические основы для иконографии. Было установлено, что иконы должны изображать не абстрактные символы, а реалистические образы, отображающие человеческую природу Христа, Богородицы и святых, тем самым подчеркивая догмат воплощения.

Иконоборческий период (VIII–IX вв.) оказал значительное влияние на развитие канона. Полемика с иконоборцами способствовала формированию строгих принципов в изображении священных сюжетов, исключая всё, что могло быть воспринято как проявление идолопоклонства. Этот период стал временем очищения иконографии от субъективных и противоречивых элементов, что привело к созданию устойчивых изводов — стандартов в изображении тех или иных сюжетов и образов.

С течением времени византийский канон адаптировался к условиям различных регионов, что породило местные традиции иконописи, такие как новгородская, псковская и московская школы. Однако несмотря на региональные особенности, иконографический канон сохранял свою основную задачу — передавать неизменные духовные истины через визуальные образы. Эта устойчивость канона позволила иконам на протяжении столетий оставаться узнаваемыми и служить связующим звеном между поколениями верующих.

Тема 5. Роль местных художественных школ

Местные художественные школы играли ключевую роль в развитии древнерусской иконописи, обеспечивая её разнообразие и связь с локальной культурой. Каждая школа формировалась под влиянием географического положения, исторических событий и народных традиций, что позволяло сохранять уникальность в рамках единого иконографического канона. Новгородская, Псковская, Московская и другие школы стали центрами художественной жизни, оставив значительный вклад в историю русской культуры.

Новгородская школа, сформировавшаяся в XIII–XV веках, стала одной из самых значительных в Древней Руси. Её иконы выделялись яркими красками, четкими линиями и декоративностью, что отражало независимый характер Новгорода как крупного торгового и политического центра. В иконах Новгородской школы особое внимание уделялось эмоциональному выражению, а композиции часто приобретали динамичный характер. Эти особенности сделали новгородские иконы узнаваемыми и уникальными в рамках русской иконописи.

Псковская школа, развивавшаяся в условиях небольшого княжества, имела свои характерные черты. Её иконы отличались лаконичностью, глубокой духовностью и строгим колоритом. Псковские мастера предпочитали использовать темные, насыщенные тона, что создавало атмосферу внутренней сосредоточенности. Композиции этих икон были простыми, но выразительными, подчеркивая аскетический и духовный характер псковской традиции.

Московская школа, сформировавшаяся в XIV–XV веках, стала символом объединения русских земель под властью Москвы. Её развитие связано с именами великих мастеров, таких как Андрей Рублёв. Иконы Московской школы отличались гармонией, совершенством линий и цветовых решений. Они стали воплощением духовного идеала, синтезируя лучшие достижения византийской традиции и местного творчества. Московская школа стала образцом для последующих поколений иконописцев, определяя стандарты русской иконописи на долгие годы.

Таким образом, местные художественные школы не только обогащали русскую иконопись разнообразием форм и стилей, но и способствовали сохранению её связи с народной культурой. Они отражали духовные и культурные запросы своего времени, создавая уникальные произведения, которые остаются важной частью мирового искусства.

Тема 6. Система оформления православного храма

Православный храм представляет собой не только место для молитвы, но и сложную систему символов, отражающую духовное устройство мира. Его оформление строится по строгим каноническим правилам, которые закрепились в византийской и древнерусской традициях. Главная задача этой системы — создать пространство, в котором земное и небесное соединяются в гармоничное единство. Каждый элемент храма — от архитектуры до иконографии — несёт богословскую нагрузку, помогая верующим сосредоточиться на молитве и духовном созерцании.

Центральным элементом храма является алтарь, который символизирует Небесный Иерусалим. Он отделяется от основной части храма иконостасом, состоящим из нескольких ярусов с иконами, расположенными в строгом порядке. В деисусном ряду изображены Христос, Богородица и Иоанн Предтеча, которые предстательствуют за человечество перед Богом. Другие ярусы включают сцены из Евангелия, изображения святых и праздников. Иконостас не только структурирует пространство храма, но и служит духовным мостом между молящимися и божественным миром.

Система росписей храма играет не менее важную роль. Стены и своды украшаются фресками или мозаиками, которые изображают ключевые сюжеты из Библии и жизни святых. Распределение росписей строго регламентировано: в верхней части изображаются сцены из жизни Христа, а в нижней — житийные сюжеты святых. Купол храма традиционно украшен образом Пантократора — Христа Вседержителя, символизирующего его вселенское господство. Эта иерархия изображений помогает создать чувство сопричастности к божественному порядку.

Особое значение имеют архитектурные формы храма, которые тоже несут символический смысл. Традиционный крестово-купольный план отражает крест, на котором был распят Христос, а купол символизирует небеса. Расположение окон, алтаря и других элементов также подчинено строгим правилам. Таким образом, каждая деталь оформления

православного храма становится частью единой символической системы, направленной на духовное воспитание и молитвенное сосредоточение верующих.

Тема 7. Иконография евангельских сюжетов

Иконография евангельских сюжетов занимает центральное место в системе православного искусства, поскольку именно эти сюжеты наиболее полно раскрывают суть христианского учения. Основным источником сюжетов являются тексты Нового Завета, однако художники также использовали апокрифические сочинения, толкования отцов церкви и богослужебные песнопения для уточнения деталей и дополнения образов. Таким образом, иконы евангельских сюжетов объединяют в себе богословскую и художественную традиции, становясь своеобразным «видимым Евангелием».

Одним из наиболее распространённых сюжетов является Рождество Христово, изображающее момент явления Спасителя миру. Икона передаёт как исторические события, описанные в Евангелии, так и их символическое значение. Центральной фигурой композиции является Младенец Христос, лежащий в яслях, а вокруг него изображены Богоматерь, Иосиф, ангелы, пастухи и волхвы. Символизм деталей подчёркивает божественную природу Христа и его спасительную миссию.

Другим ключевым сюжетом является Крещение Господне, где Христос изображён в момент своего крещения в реке Иордан. На иконе часто присутствуют фигуры Иоанна Предтечи, ангелов и божественный свет, исходящий от Святого Духа в виде голубя. Это изображение символизирует начало общественного служения Христа и явление Святой Троицы. Элементы композиции подчёркивают сакральность события и его значение для христианской жизни.

Особое место в иконографии занимает сюжет Распятия, где центральной фигурой является Христос, изображённый на кресте. Вокруг него часто изображаются Богоматерь, апостол Иоанн и другие свидетели события. Икона передаёт не только физические страдания Христа, но и его духовную победу над смертью. Композиция обычно подчёркивает божественное достоинство Христа даже в момент его страдания, акцентируя внимание на его жертве ради спасения человечества.

Евангельские сюжеты в иконописи не только иллюстрируют основные события Нового Завета, но и раскрывают их богословский смысл. Благодаря строгой канонической структуре, каждая икона становится не только произведением искусства, но и важным элементом христианского богослужения, способствующим духовному осмыслению евангельского текста.

Тема 8. Страстной цикл в древнерусском искусстве

Страстной цикл занимает центральное место в православной иконописи, так как повествует о последних днях земной жизни Христа, его страданиях, смерти и воскресении. Этот цикл включает такие ключевые события, как Тайная вечеря, Моление о чаше, Арест Христа, Суд над ним, Распятие и Погребение. Эти сюжеты не только передают евангельский рассказ, но и раскрывают глубину христианского учения о спасении человечества через жертву Христа.

Каждая икона Страстного цикла является богословским текстом, написанным языком символов. Например, в изображении Тайной вечери Христос представлен в центре композиции как источник новой жизни и создатель Евхаристии. Его ученики изображаются в момент принятия этой великой истины, а предательство Иуды подчёркивает трагизм человеческой свободы. Такие детали делают икону не только повествовательным, но и духовно-просветительским инструментом.

Сцена Распятия — центральный образ Страстного цикла — показывает Христа, пригвождённого ко кресту. Он изображён в позе, символизирующей смирение и готовность к жертве. Рядом находятся Богоматерь и апостол Иоанн, чьи позы выражают скорбь, но вместе с тем и веру в воскресение. Изображение креста на фоне тёмного неба символизирует

трагедию грехопадения, но также свет надежды, который несёт крест в христианском учении.

Воскресение Христа, или Сошествие во ад, завершает цикл. Христос изображается победоносно, выводящим из ада праотцов, символизируя освобождение человечества от греха и смерти. Композиция этой иконы подчёркивает не только событие как факт, но и его духовное значение: через воскресение Христа осуществляется искупление. Таким образом, Страстной цикл в древнерусском искусстве становится выражением глубокой веры и духовного созерцания, способствуя укреплению христианских идеалов в обществе.

Тема 9. Иконография Иисуса Христа

Иконография Иисуса Христа в православном искусстве является основой всей системы иконописи, так как Христос занимает центральное место в христианском вероучении. Его образы в иконографии разнообразны, отражая различные аспекты его природы: как Бога, человека и Спасителя мира. Наиболее известными иконографическими типами являются Пантократор, Христос Эммануил, Христос Вседержитель и Христос в страстных сюжетах.

Образ Христа Пантократора символизирует его божественное всемогущество и является одним из самых распространённых. Христос изображается в возрасте зрелого мужчины, благословляющим одной рукой, а другой держащим Евангелие. Его взгляд строго направлен на зрителя, символизируя всеведение и суд. Этот тип иконографии подчёркивает его роль как Царя Небесного и Судии.

Христос Эммануил представляет Христа как Бога-Младенца, подчёркивая тайну воплощения. На таких иконах Христос изображается в виде отрока с серьёзным взглядом, что указывает на его предвечное бытие и мудрость, превосходящую возраст. Этот тип икон является важной частью как храмовых росписей, так и домашних икон.

В сценах Страстного цикла Христос изображается как жертвенный Агнец, добровольно принимающий страдания ради спасения мира. Центральное место в этой группе занимает Распятие, где Христос представлен в позе крайнего смирения. Здесь акцент делается на его человеческую природу, однако композиция всегда подчёркивает его божественное достоинство.

Образ Христа Вседержителя, как синтез божественной и человеческой природы, занимает важное место в иконостасах православных храмов. Он символизирует не только суд и власть, но и любовь, прощение и милосердие. Таким образом, иконография Иисуса Христа отражает основные догматы христианской веры, раскрывая через символы и композицию глубокие богословские истины.

Тема 10. Иконография Богоматери

Иконография Богоматери занимает особое место в православной традиции, отражая её центральную роль в христианском учении как Матери Бога и Заступницы человечества. Её образы отличаются глубокой символикой, отражающей как богословские аспекты, так и её личностные качества — смирение, любовь и сострадание. Наиболее известными иконографическими типами являются «Одигитрия», «Умиление» и «Знамение», каждая из которых раскрывает уникальные аспекты роли Богоматери в спасении человечества.

Образ Богоматери Одигитрии, или Путеводительницы, подчёркивает её посредническую роль между Богом и людьми. На этих иконах Богоматерь изображена с младенцем Христом на руках, указывая на него как на путь спасения. Её лицо выражает строгость и сосредоточенность, что акцентирует внимание на духовной миссии. Этот иконографический тип символизирует руководство верующих к божественной истине.

Икона Богоматери Умиление представляет Марию как воплощение материнской любви и нежности. На таких изображениях она прижимает младенца Христа к себе, выражая трогательную близость между матерью и сыном. Лицо Богоматери на этих иконах излучает

одновременно радость и скорбь, что отражает её осознание будущих страданий Христа. Этот тип подчёркивает человеческую сторону её образа, делая его особенно близким верующим.

Образ Богоматери Знамение символизирует её как избранницу Божию, через которую свершилось воплощение. На этих иконах Богоматерь изображается с воздетыми в молитве руками, а на её груди помещён медальон с младенцем Христом. Композиция подчёркивает её роль как вместилища Божественной благодати. Этот тип икон особенно распространён в храмовой росписи, где он символизирует связь земного и небесного.

Разнообразие иконографических типов Богоматери отражает её многогранное значение в православной традиции. Её образы служат не только объектом почитания, но и духовным утешением для верующих, помогая им ощутить её любовь и заступничество. Таким образом, иконография Богоматери становится важной частью христианской веры, вдохновляющей на молитву и укрепляющей связь с Богом.

Тема 11. Цветовая символика и свет в иконописи

Цвет и свет играют важнейшую роль в православной иконописи, являясь средствами передачи духовных истин и создания сакральной атмосферы. Цветовая символика основывается на богословских представлениях о мире, в которых каждый цвет обладает конкретным значением. Свет в иконах, символизируемый золотым фоном или светлыми оттенками, обозначает божественное присутствие и трансцендентную природу изображаемого.

Золотой фон — один из ключевых элементов иконописи, символизирующий вечность, божественное сияние и нетварный свет. Этот цвет используется для выделения фигур Христа, Богоматери и святых, указывая на их принадлежность к небесному миру. Золото не только усиливает эффект сакральности, но и подчёркивает неизменность и постоянство божественных истин.

Красный цвет в иконописи символизирует жертвенность, страсть и любовь. Его часто используют в изображении одежд Христа и мучеников, акцентируя внимание на их духовной жертве ради спасения человечества. Этот цвет также может указывать на власть и величие, особенно в контексте образов царственных святых.

Синий и зелёный цвета связаны с небесной и земной природой. Синий, символизирующий тайну и бесконечность, часто используется в изображении одеяний Богоматери, подчёркивая её непостижимость и духовное величие. Зелёный цвет, олицетворяющий земное цветение и жизнь, встречается в сценах, связанных с природой, или в изображении райских садов.

Свет в иконах передаётся через золотой фон и использование светлых оттенков, которые словно исходят изнутри фигур. Это создаёт ощущение внутреннего сияния, символизирующего божественную благодать. Свет в иконописи не является физическим, он передаёт нетварную природу божественного присутствия, делая изображение причастным к сакральному миру. Таким образом, цвет и свет в иконописи становятся инструментами, помогающими верующему воспринимать духовную истину через художественное воплощение.

Тема 12. Основы композиции в иконописи

Композиция в иконописи играет ключевую роль, так как определяет не только художественное, но и богословское содержание иконы. Она представляет собой строго упорядоченную систему, где каждое изображение, элемент или персонаж занимают строго определённое место. Этот порядок основан на канонических правилах, которые формировались веками в византийской и древнерусской традициях. Основная задача композиции заключается в создании сакрального пространства, которое отражает духовные истины и помогает верующему сосредоточиться на молитве и созерцании.

Главным принципом композиции является симметрия, которая символизирует гармонию и порядок в духовной Вселенной. Центральное место обычно занимает фигура Христа, Богоматери или ключевого святого, вокруг которых располагаются другие персонажи. Эта иерархия подчёркивает их роль в изображаемом событии или сюжете. В то же время композиция часто строится по принципу кругового или радиального движения, чтобы привлечь внимание зрителя к центральному элементу иконы.

Перспектива в иконописи отличается от реалистической, она называется обратной или небесной. Эта техника предполагает, что линии сходятся не к одной точке, а расходятся, как бы приближая изображаемый мир к зрителю. Это подчёркивает трансцендентный характер изображённого, создавая ощущение, что сакральное пространство иконы вторгается в мир зрителя. Такой подход позволяет верующему почувствовать близость изображаемого события или персонажа.

Важным элементом композиции является ритм, который создаётся повторяющимися деталями, цветами и линиями. Этот ритм помогает зрителю сосредоточиться, направляя его внимание на ключевые элементы сюжета. Таким образом, композиция в иконописи — это не просто художественный приём, но и богословский инструмент, который через упорядоченные формы и символы передаёт духовное содержание.

Тема 13. Символика жестов и поз в иконописи

Жесты и позы играют важнейшую роль в иконописи, выступая как средство визуального выражения богословских идей. В отличие от светского искусства, где жесты часто передают эмоции или действия, в иконописи они имеют строго каноническое значение и служат для раскрытия смысла изображаемого сюжета. Эти элементы помогают передать глубину духовного содержания и направляют зрителя к осмыслению сакральных истин.

Один из самых распространённых жестов в иконописи — благословение. Христос, Богоматерь или святые часто изображаются с поднятой рукой в благословляющем жесте, который символизирует передачу божественной благодати. Конфигурация пальцев в этом жесте часто повторяет начальные буквы имени Христа (IC XC), что подчеркивает его роль как Спасителя. Этот жест становится важным элементом композиции, акцентируя внимание на центральной фигуре.

Позы в иконописи также имеют чёткое символическое значение. Стоящая поза, например, используется для изображения небесных существ, подчёркивая их величие и духовную устойчивость. Коленопреклонённая поза символизирует смирение и молитвенное состояние, она часто встречается в изображениях Богоматери или святых. Динамичные позы, такие как шаг или движение руки, указывают на активное участие персонажа в изображаемом событии, как, например, в сценах Благовещения.

Особое значение имеют жесты, связанные с взаимодействием персонажей. Например, жест Богоматери, указывающий на младенца Христа, подчёркивает её роль Путеводительницы, а жест апостолов, обращённых к Христу, символизирует их стремление к единению с ним. Поднятые руки в молитве, как на иконах Богоматери «Знамение», выражают открытость и готовность принять божественную благодать.

Таким образом, жесты и позы в иконописи — это язык символов, который помогает верующему глубже понять содержание иконы. Они направляют его внимание на ключевые аспекты сюжета, подчёркивают духовное значение изображаемого и способствуют более глубокому восприятию богословских идей.

Тема 14. Иконография святых

Иконография святых в православной традиции представляет собой не только художественный, но и богословский феномен, отражающий почитание тех, кто своими делами и жизнью стал примером христианской веры. Святые изображаются в соответствии с каноническими правилами, которые подчёркивают их духовное достоинство и особую связь

с Богом. Каждый святой имеет свой устойчивый иконографический тип, основанный на житийных описаниях и символах, связанных с их жизнью и подвигами.

Одним из основных элементов иконографии святых является атрибут — предмет, связанный с жизнью или мученическим подвигом святого. Например, святой Георгий изображается с копьем и щитом, символизирующими его победу над драконом, которая стала олицетворением борьбы добра со злом. Святой Николай Чудотворец часто изображается с евангелием в руках, указывая на его пастырскую роль и заботу о верующих. Эти атрибуты помогают зрителю легко идентифицировать святого и понять его духовное значение.

Позы и жесты святых на иконах подчеркивают их внутреннее состояние и роль в христианской традиции. Они часто изображаются в молитвенном стоянии или с жестом благословения, что указывает на их духовное посредничество между Богом и людьми. Выражение лица святых, как правило, спокойное и сосредоточенное, передающее их внутренний мир и духовную чистоту. В композициях, где святые взаимодействуют с Христом или Богородицей, подчеркивается их особое место в небесной иерархии.

Иконография святых также отражает их местное почитание. В иконах древнерусской традиции часто изображались святые, связанные с русской историей и культурой, такие как князь Владимир, княгиня Ольга или Сергей Радонежский. Эти образы служили не только духовным, но и патриотическим символом, укрепляющим национальное самосознание. Таким образом, иконография святых является важным элементом православной культуры, связывающим поколения верующих с их духовными наставниками и покровителями.

Тема 15. Реставрация и изучение древнерусских икон

Реставрация древнерусских икон является неотъемлемой частью сохранения культурного и духовного наследия. Этот процесс требует глубоких знаний в области искусства, истории и богословия, а также использования современных технологий. Главная цель реставрации — не только восстановить физическую целостность иконы, но и сохранить её духовное содержание и символику, чтобы она продолжала выполнять свою функцию как объект почитания.

Первым шагом в реставрации является изучение состояния иконы. Это включает анализ красочного слоя, выявление трещин, утрат и изменений, внесённых временем. Современные методы, такие как рентгенография, спектроскопия и инфракрасная съёмка, позволяют исследовать скрытые слои и понять оригинальную технику мастера. Эти исследования помогают определить степень вмешательства и выбрать наиболее подходящие методы реставрации.

Важным этапом является процесс восстановления. Реставраторы удаляют загрязнения, укрепляют красочный слой и восполняют утраченные фрагменты, используя материалы, максимально близкие к оригинальным. Особое внимание уделяется сохранению первоначальной колористики и текстуры, чтобы избежать искажения исторического и художественного облика иконы. При этом реставрация проводится с максимальным уважением к каноническим традициям, чтобы не нарушить её богословское значение.

Реставрация икон тесно связана с их изучением. Многие иконы хранят на себе следы различных эпох и культурных влияний, что делает их важным историческим источником. Анализ иконографии, изучение подписей мастеров и использование научных методов позволяют узнать больше о происхождении, возрасте и истории икон. Эти исследования не только помогают сохранить древние произведения искусства, но и углубляют понимание духовной и художественной традиции.

Таким образом, реставрация древнерусских икон — это сложный и ответственный процесс, сочетающий в себе научный подход, уважение к традициям и духовную осознанность. Благодаря этим усилиям иконы продолжают оставаться живым свидетельством православной культуры и искусства.

Тема 16. Эволюция иконографических типов

Эволюция иконографических типов является отражением динамического взаимодействия между каноническими правилами и историко-культурными процессами. Хотя основной принцип иконописи — сохранение неизменности духовных истин — оставался непоколебимым, конкретные формы выражения постепенно изменялись под влиянием времени, местных традиций и социальных условий. Этот процесс обогащал иконографию, делая её более разнообразной и доступной для понимания в разных исторических контекстах.

На раннем этапе византийская традиция задала основные каноны, такие как иконы Христа Пантократора, Богоматери Одигитрии и деисусного ряда. Эти типы служили основой для развития иконографии на Руси, где они были адаптированы к местным условиям. Например, образы Богоматери в древнерусской традиции стали более эмоциональными, что подчёркивает её близость к человеческим переживаниям. Вместе с этим новгородская и псковская школы привнесли в канон декоративные элементы и яркость колористики.

С течением времени в иконописи усилилось влияние политических и социальных факторов. Например, в эпоху Московского государства начали появляться иконы, подчёркивающие роль Москвы как «Третьего Рима». В это время акцент смещается на образы русских святых, таких как Сергей Радонежский или Александр Невский. Такие иконы отражали идею национального единства и служили укреплению политической и духовной идентичности Руси.

Эволюция иконографических типов также затронула композицию и символику. В поздние периоды в иконах появилось больше динамики, сложных перспективных решений и деталей, что частично связано с влиянием западноевропейского искусства. Однако даже эти изменения не нарушили канонических основ, которые оставались неизменными. Таким образом, эволюция иконографических типов демонстрирует, как иконопись, оставаясь верной своим духовным корням, адаптировалась к изменяющимся условиям, сохраняя свою актуальность.

Тема 17. Современная иконопись

Современная иконопись представляет собой продолжение древних традиций в условиях нового культурного и социального контекста. Несмотря на то, что канонические принципы остаются основой для создания икон, современная эпоха принесла свои вызовы и возможности. Иконописцы сегодня сталкиваются с необходимостью сочетания строгих канонов с поиском индивидуального художественного выражения, что открывает новые перспективы в развитии этого искусства.

Одной из ключевых черт современной иконописи является возрождение интереса к традициям. В последние десятилетия наблюдается рост числа школ, мастерских и курсов, где изучаются древние техники, такие как темперная живопись и использование золотого фона. Иконописцы стремятся к подлинности в материалах и технике, что позволяет сохранить преемственность с византийской и древнерусской традициями. При этом они уделяют внимание изучению символики и богословия, чтобы их работы соответствовали духовным требованиям.

Современная иконопись также активно взаимодействует с миром. Иконы сегодня создаются не только для храмов, но и для частных домов, музеев и даже общественных пространств. Этот процесс сопровождается поиском новых форм выражения, которые бы отражали реалии современного мира. Некоторые мастера экспериментируют с цветовой палитрой, пропорциями и композицией, что позволяет привлечь внимание широкой аудитории и углубить её понимание иконографии.

Несмотря на эти новшества, современная иконопись сталкивается с вызовами, такими как коммерциализация и утрата глубокого понимания канонов. Это вызывает дискуссии среди богословов и художников о допустимых границах изменений. Тем не менее, икона

продолжает оставаться важным духовным символом, способным вдохновлять и объединять людей, сохраняя свою главную миссию — вести зрителя к Богу.

Таким образом, современная иконопись является живым свидетельством того, как древнее искусство продолжает развиваться в новых условиях, сохраняя связь с традицией и отвечая на вызовы времени.

6.2. Семинарские занятия

Семинар 1. Введение в иконографию

1. Понятие иконографии: истоки и развитие дисциплины.
2. Основные функции икон в христианской культуре.
3. Символизм и значение канона в иконографии.
4. Вопрос для обсуждения: Как формирование канона повлияло на сохранение духовных традиций?
5. Проверка самостоятельной работы: анализ изображения и определение его иконографического типа.

Семинар 2. Символика и функции икон в православной культуре

1. Дидактическая, литургическая и сакрально-мистическая функции икон.
2. Основные символы и их значение: цвет, свет, жесты.
3. Роль иконописи в формировании духовного мира средневекового общества.
4. Вопрос для обсуждения: Как икона сочетает в себе сакральное и образовательное содержание?
5. Проверка самостоятельной работы: составление символического анализа иконы.

Семинар 3. История формирования иконографического канона

1. Роль Вселенских соборов в утверждении канонических основ.
2. Иконоборчество: причины, последствия и влияние на иконографию.
3. Влияние местных традиций на интерпретацию канона.
4. Вопрос для обсуждения: Как политические события влияли на эволюцию канона?
5. Проверка самостоятельной работы: подготовка презентации об истории одного канонического типа.

Семинар 4. Происхождение древнерусской иконописи

1. Влияние византийской традиции на русскую иконопись.
2. Характерные особенности ранних русских икон.
3. Роль киевской и новгородской школ в становлении русской иконографии.
4. Вопрос для обсуждения: Какие элементы византийской иконописи стали основой русской традиции?
5. Проверка самостоятельной работы: создание сравнительной таблицы византийских и древнерусских икон.

Семинар 5. Роль местных художественных школ

1. Особенности новгородской школы: декоративность и колорит.
2. Псковская школа: строгость и аскетизм.
3. Московская школа: синтез традиций и идеализация образов.
4. Вопрос для обсуждения: Как местные художественные школы отразили специфику региональной культуры?
5. Проверка самостоятельной работы: анализ иконы, характерной для одной из школ.

Семинар 6. Система оформления православного храма

1. Структура и символика пространства православного храма.

2. Роль иконостаса в литургическом и богословском контексте.
3. Значение росписей и их расположения.
4. Вопрос для обсуждения: Как архитектура храма усиливает значение иконографии?
5. Проверка самостоятельной работы: разработка схемы расположения икон в храме.

Семинар 7. Иконография евангельских сюжетов

1. Основные источники сюжетов: Евангелие и апокрифы.
2. Типология евангельских сюжетов в иконописи.
3. Примеры наиболее значимых сюжетов: Рождество, Крещение, Распятие.
4. Вопрос для обсуждения: Как евангельские сюжеты раскрывают богословские идеи?
5. Проверка самостоятельной работы: анализ композиции и символики одной иконы из евангельского цикла.

Семинар 8. Страстной цикл в древнерусском искусстве

1. Особенности композиции страстного цикла.
2. Символика и эмоциональный настрой сцен страданий Христа.
3. Взаимодействие сюжетов цикла и богословских текстов.
4. Вопрос для обсуждения: Как страстной цикл помогает христианам осмыслить жертву Христа?
5. Проверка самостоятельной работы: описание сцены страстного цикла и её богословского содержания.

Семинар 9. Иконография Иисуса Христа

1. Основные типы изображений Христа: Пантократор, Эммануил, Вседержитель.
2. Особенности образов Христа в страстных сюжетах.
3. Символика жестов и атрибутов в изображениях Христа.
4. Вопрос для обсуждения: Как различные иконографические типы раскрывают природу Христа?
5. Проверка самостоятельной работы: подготовка реферата об одном из типов иконографии Христа.

Семинар 10. Иконография Богоматери

1. Основные иконографические типы: Одигитрия, Умиление, Знамение.
2. Символика цветов и поз в образах Богоматери.
3. Роль икон Богоматери в православной культуре.
4. Вопрос для обсуждения: Как через образы Богоматери передаются идеи её посредничества?
5. Проверка самостоятельной работы: создание обзора одного типа иконографии Богоматери.

Семинар 11. Цветовая символика и свет в иконописи

1. Значение основных цветов: золото, красный, синий, зелёный.
2. Свет как символ божественного присутствия.
3. Влияние цветовой символики на восприятие икон.
4. Вопрос для обсуждения: Как цвет и свет формируют сакральное пространство иконы?
5. Проверка самостоятельной работы: анализ цветовой палитры выбранной иконы.

Семинар 12. Основы композиции в иконописи

1. Канонические принципы композиции.
2. Роль симметрии и обратной перспективы.
3. Значение ритма и иерархии элементов.
4. Вопрос для обсуждения: Почему композиция имеет ключевое значение в иконописи?

5. Проверка самостоятельной работы: построение схемы композиции конкретной иконы.

Семинар 13. Символика жестов и поз в иконописи

1. Основные жесты: благословение, молитва, указание.
2. Символика поз: стояние, коленопреклонение, движение.
3. Взаимодействие жестов и богословского содержания.
4. Вопрос для обсуждения: Как жесты и позы помогают понять духовный смысл иконы?
5. Проверка самостоятельной работы: интерпретация жестов и поз на выбранной иконе.

Семинар 14. Иконография святых

1. Типология изображений святых: мученики, апостолы, святители.
2. Значение атрибутов в иконографии святых.
3. Влияние местного почитания на изображения святых.
4. Вопрос для обсуждения: Как иконография святых сочетает общую и местную традиции?
5. Проверка самостоятельной работы: подготовка описания образа одного святого.

Семинар 15. Реставрация и изучение древнерусских икон

1. Этапы реставрации: исследование, консервация, восстановление.
2. Научные методы изучения икон: рентгенография, спектроскопия.
3. Значение реставрации для сохранения культурного наследия.
4. Вопрос для обсуждения: Какие проблемы возникают при реставрации древних икон?
5. Проверка самостоятельной работы: подготовка отчёта об исследовании одной иконы.

Семинар 16. Эволюция иконографических типов

1. Изменения в иконографии под влиянием исторических событий.
2. Развитие национальных особенностей русской иконописи.
3. Влияние западноевропейского искусства на поздние русские иконы.
4. Вопрос для обсуждения: Как иконография сохраняла свою идентичность в условиях изменений?
5. Проверка самостоятельной работы: анализ изменений одного иконографического типа.

Семинар 17. Современная иконопись

1. Роль традиции в современной иконописи.
2. Новые подходы и техники в создании икон.
3. Влияние современного общества на иконографию.
4. Вопрос для обсуждения: Как современная иконопись сохраняет связь с канонами?
5. Проверка самостоятельной работы: подготовка эссе о значении иконы в современном мире.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных докладов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки доклада и презентации по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольных работ;
- подготовка к зачету, защите курсовой работы, экзамену.

7.1 Задания для самостоятельной работы (подготовка к семинарским занятиям)

Самостоятельная работа № 1

Введение в иконографию

Задание: Проанализировать выбранную икону (например, Христос Пантократор или Богоматерь Одигитрия), определить её иконографический тип, описать элементы композиции, символику и их богословское значение. Подготовить краткое устное выступление.

Самостоятельная работа № 2

Символика и функции икон в православной культуре

Задание: Выбрать одну икону, описать её цветовую палитру, световые акценты и жесты. Подготовить символический анализ и объяснить, как эти элементы выражают дидактическую и литургическую функции.

Самостоятельная работа № 3

История формирования иконографического канона

Задание: Исследовать историю одного иконографического типа (например, Распятие или Богоматерь Знамение) и описать его развитие в разных исторических периодах. Подготовить небольшую презентацию с изображениями.

Самостоятельная работа № 4

Происхождение древнерусской иконописи

Задание: Провести сравнительный анализ двух икон византийского и древнерусского происхождения. Выявить сходства и различия в композиции, цвете и символике, подготовив выводы для обсуждения на Самостоятельная работа №5.

Самостоятельная работа № 5

Роль местных художественных школ

Задание: Найти и изучить икону, характерную для одной из русских школ (Новгородская, Псковская или Московская). Подготовить визуальный разбор её особенностей и объяснить, как они отражают специфику региона.

Самостоятельная работа № 6

Система оформления православного храма

Задание: Составить схему расположения икон в православном храме (иконостас, росписи, настенные иконы). Объяснить, как композиционное расположение отражает богословские идеи.

Самостоятельная работа № 7

Иконография евангельских сюжетов

Задание: Выбрать один евангельский сюжет (например, Рождество или Крещение), описать композицию и символику иконы, объяснив, как эти элементы передают богословскую суть события.

Самостоятельная работа № 8

Страстной цикл в древнерусском искусстве

Задание: Проанализировать одну сцену из страстного цикла (например, Тайная вечеря или Распятие), описать её символику и эмоциональный настрой. Подготовить краткий письменный отчёт для обсуждения.

Самостоятельная работа № 9

Иконография Иисуса Христа

Задание: Выбрать один из типов изображения Христа (Пантократор, Эммануил или Вседержитель). Подготовить устное выступление, объясняющее, как через символику и композицию передаются богословские идеи.

Самостоятельная работа № 10

Иконография Богоматери

Задание: Выбрать один иконографический тип Богоматери (Одигитрия, Умиление или Знамение) и подробно описать его композицию, символику и богословское значение. Подготовить анализ для обсуждения на Самостоятельная работа №е.

Самостоятельная работа № 11

Цветовая символика и свет в иконописи

Задание: Выбрать икону и составить цветовой разбор её палитры. Объяснить, как выбранные цвета подчеркивают духовное содержание иконы. Подготовить устное объяснение с иллюстрациями.

Самостоятельная работа № 12

Основы композиции в иконописи

Задание: Построить схему композиции выбранной иконы, указав центральные элементы, симметрию, перспективу и акценты. Подготовить объяснение, как композиция передаёт духовное содержание.

Самостоятельная работа № 13

Символика жестов и поз в иконописи

Задание: Выбрать икону и проанализировать жесты и позы изображённых персонажей. Объяснить, как они помогают раскрыть сюжет и богословский смысл. Подготовить устное выступление с выводами.

Самостоятельная работа № 14

Иконография святых

Задание: Выбрать одного святого, изучить его иконографический тип и описать символику атрибутов и поз. Подготовить краткий письменный анализ с иллюстрациями для демонстрации на Самостоятельная работа №е.

Самостоятельная работа № 15

Реставрация и изучение древнерусских икон

Задание: Изучить реставрацию конкретной иконы (например, «Троица» Андрея Рублёва). Подготовить отчёт о процессе реставрации, её значении и результатах. Выступить с презентацией.

Самостоятельная работа № 16

Эволюция иконографических типов

Задание: Изучить изменения одного иконографического типа (например, Богоматерь Одигитрия) в разные эпохи. Подготовить хронологическую таблицу с описанием изменений и их причин.

Самостоятельная работа № 17

Современная иконопись

Задание: Найти пример современной иконы, изучить её особенности (технику, символику, композицию). Написать эссе о том, как эта икона сохраняет связь с традицией и отвечает вызовам современности.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Контрольная работа (ЗФО)

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения является важным элементом учебного процесса и выполняется в письменной форме. Она состоит из ответов на три вопроса, предложенных преподавателем, которые должны быть раскрыты студентом с использованием изученного материала и привлечением дополнительных источников. Работа сдаётся преподавателю не позднее чем за две недели до зачёта.

Контрольная работа включает несколько обязательных элементов. Начинается работа с титульного листа, который оформляется в соответствии с установленными требованиями. На титульном листе указываются: название учебного заведения, название дисциплины, тема работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, фамилия, имя, отчество преподавателя и год выполнения работы. Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется.

Основной текст работы состоит из трёх разделов, каждый из которых представляет собой развернутый ответ на один из трёх вопросов. Вопросы предлагаются преподавателем, и студент обязан осветить каждый из них, используя научную литературу и учебные материалы. При необходимости студент может приводить цитаты, которые обязательно должны сопровождаться ссылками на источник. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы и страницы, например: [5, с. 32].

Все использованные источники включаются в список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТом и располагается в конце работы. Пример оформления записи в списке литературы:

Иванов И.И. История русского искусства. — Москва: Издательство, 2020. — 256 с.

Если для пояснения текста используются иллюстрации (например, изображения икон, схемы или таблицы), они размещаются в приложении в конце работы. Иллюстрации нумеруются и подписываются, а при необходимости указывается источник. Например: «Иллюстрация 1. Икона Богоматерь Одигитрия. Источник: [3, с. 45]». Иллюстрации должны быть чёткими и корректно вставлены в текст или приложены в качестве отдельных страниц.

Контрольная работа оформляется на листах формата А4. Текст пишется шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов, с межстрочным интервалом 1,5. Поля устанавливаются следующего размера: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее —

20 мм. Объём работы должен составлять от 8 до 12 страниц основного текста, не считая титульного листа, списка литературы и приложений.

- Контрольная работа оценивается преподавателем по следующим критериям:
- Полнота и глубина раскрытия каждого вопроса.
- Логичность и последовательность изложения.
- Корректность оформления ссылок, списка литературы и иллюстраций.
- Соответствие требованиям оформления.

Работа, не соответствующая установленным требованиям, возвращается студенту на доработку. При этом срок сдачи должен быть согласован с преподавателем.

Контрольная работа является обязательным условием допуска к зачёту, а её успешное выполнение подтверждает готовность студента к освоению курса.

Вариант 1

1. Введение в иконографию: история и задачи дисциплины.
2. Символика цвета в православной иконописи.
3. Основные иконографические типы Иисуса Христа.

Вариант 2

1. Иконоборчество и его влияние на формирование канона.
2. Роль Новгородской школы в развитии русской иконописи.
3. Композиция и символика иконостаса.

Вариант 3

1. Истоки древнерусской иконописи и её связь с византийской традицией.
2. Иконография евангельского сюжета «Рождество Христово».
3. Страстной цикл: сцены Распятия и их богословское значение.

Вариант 4

1. Символика жестов и поз в иконописи: примеры из евангельских сюжетов.
2. Московская школа и творчество Андрея Рублёва.
3. Реставрация древнерусских икон: задачи и методы.

Вариант 5

1. Роль икон в системе оформления православного храма.
2. Иконография Богоматери: тип «Умиление».
3. Цвет и свет в иконах как отражение божественной реальности.

Вариант 6

1. Влияние византийских соборов на иконографический канон.
2. Псковская школа и её уникальные черты.
3. Современная иконопись: сохранение традиций и новые подходы.

Вариант 7

1. Литургическая и сакрально-мистическая функция икон.
2. Особенности композиции и перспективы в иконописи.
3. Иконография святых: святой Георгий и его атрибуты.

Вариант 8

1. Роль апокрифов в формировании иконографии евангельских сюжетов.
2. Иконография Богоматери: тип «Знамение».
3. Политическое и культурное влияние Московского государства на иконопись.

Вариант 9

1. Влияние местных художественных школ на русскую иконопись.
2. Система росписей православного храма: иерархия и символизм.
3. Эволюция иконографических типов в русской традиции.

Вариант 10

1. Дидактическая функция икон в православной культуре.
2. Иконография страстного цикла: «Тайная вечеря».
3. Образ Христа Пантократора: богословское содержание и символика.

8.2. Вопросы к экзамену

1. Что такое иконография, и какие задачи она решает в православной культуре?
2. Какие функции выполняют иконы в православной традиции?
3. В чём заключается символическое значение цвета в иконописи?
4. Какую роль играет свет в композиции и символике православных икон?
5. Какие основные этапы формирования иконографического канона можно выделить?
6. Как иконоборчество повлияло на развитие византийской иконописи?
7. В чём заключаются особенности византийской традиции и её влияние на русскую иконопись?
8. Каковы характерные черты Новгородской школы иконописи?
9. Чем выделяется Псковская школа иконописи?
10. Какие особенности отличают Московскую школу иконописи?
11. Какова структура православного храма, и как она отражает богословские идеи?
12. Какую роль играет иконостас в православном храме?
13. Какие ключевые сюжеты из Евангелия изображаются на православных иконах?
14. Что такое Страстной цикл, и какие основные сцены он включает?
15. Каковы особенности изображения Распятия в иконописи?
16. Какие основные иконографические типы Иисуса Христа существуют?
17. Как через образы Иисуса Христа передаются богословские идеи?
18. Какие основные иконографические типы Богородицы существуют, и чем они различаются?
19. Как образ Богородицы используется для выражения её посреднической роли?
20. Какую символику несут жесты и позы в иконописи?
21. Что такое обратная перспектива, и как она применяется в иконописи?
22. Какие принципы лежат в основе композиции православной иконы?
23. Какова роль атрибутов в иконографии святых?
24. Какие святые наиболее часто изображаются в русской иконописи, и почему?
25. Как местные художественные школы повлияли на развитие русской иконописи?
26. Какую роль играет символика природы в православной иконописи?
27. Какие методы используются при реставрации древнерусских икон?
28. Почему реставрация икон важна для сохранения культурного наследия?
29. В чём заключаются особенности эволюции иконографических типов?
30. Как западноевропейское искусство повлияло на поздние русские иконы?
31. Какие вызовы и возможности стоят перед современной иконописью?
32. Как современные художники сохраняют связь с иконописными традициями?
33. В чём заключается уникальность русской иконописи как культурного феномена?
34. Какую роль икона играет в духовной жизни верующих?
35. Какие подходы используются для анализа и интерпретации икон?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом/семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (5)</p>	<p>Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.</p>

10.2. Описание шкалы оценивания самостоятельной / контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	<p>Работа выполнена полностью и соответствует всем требованиям задания. Студент демонстрирует глубокое понимание темы, умение анализировать и критически осмысливать информацию. Приведены чёткие, логически выстроенные аргументы, которые подкреплены примерами из художественных произведений, текстов или исследований. Использована профессиональная терминология, при необходимости выполнен качественный визуальный или текстовый анализ. Работа оформлена грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Если требуются творческие задания (эскизы, рецензии), они выполнены с высоким уровнем оригинальности и демонстрируют высокий художественный или аналитический уровень.</p>
Хорошо (4)	<p>Работа выполнена в целом правильно, основные требования задания выполнены. Студент показывает хорошее понимание темы и её аспектов, однако анализ может быть поверхностным или недостаточно развернутым. Приведены аргументы и примеры, но не все они логически обоснованы или подкреплены достаточным количеством данных. Профессиональная терминология использована, но могут встречаться отдельные неточности. В оформлении работы могут быть незначительные орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Если требуется творческая составляющая, она выполнена корректно, но не демонстрирует полного раскрытия потенциальных идей.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Работа выполнена частично, многие аспекты задания раскрыты поверхностно или с недостаточной точностью. Студент демонстрирует общее понимание темы, но отсутствует глубокий анализ или критический подход. Аргументы и примеры приведены, но они могут быть неуместными или недостаточно развернутыми. Профессиональная терминология используется ограниченно или с ошибками. В работе встречаются орфографические, пунктуационные и стилистические недочёты, которые затрудняют понимание текста. Творческие задания выполнены на минимальном уровне, демонстрируют недостаточную оригинальность или проработку.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Работа выполнена неполностью или вовсе не соответствует заданию. Студент не продемонстрировал понимания темы или анализ произведений выполнен некорректно. Аргументация отсутствует или базируется на неверных данных. Примеры либо отсутствуют, либо не соответствуют заданной теме. Профессиональная терминология почти не используется или используется неправильно. В работе большое количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Творческая часть задания (если требуется) отсутствует или выполнена на крайне низком уровне, без демонстрации базовых навыков анализа или художественной работы.</p>

10.3. Описание шкалы оценивания доклада (ЗФО)

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (85-100 баллов)</p>	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
<p>Хорошо (65-84 балла)</p>	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p>Удовлетворительно (55-64 балла)</p>	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p>Неудовлетворительно (0-63 балла)</p>	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) + 30 баллов (презентация) + 15 баллов (выступление).

10.4. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
<p>Отлично (5)</p>	<p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
<p>Удовлетв. (3)</p>	<p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
<p>Не удовлетв.</p>	<p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Бобров Ю.Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — Санкт-Петербург: Дом художественной книги, 2010. — 260 с.
2. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — Санкт-Петербург: Мифрил, 1995. — 256 с. (Малая история культуры).
3. Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. — Москва: Паломник, 2004. — 296 с.
4. Лазарев В.Н. История византийской живописи. — Москва: Искусство, 1986. — 496 с.
5. Кондаков Н.П. Русская иконопись от истоков до XVII века. — Санкт-Петербург: Образ, 1995. — 512 с.
6. Ильин И.А. Образы русской иконописи. — Москва: Изобразительное искусство, 1992. — 280 с.
7. Алпатов М.В. Введение в изучение древнерусской живописи. — Москва: Наука, 1970. — 268 с.
8. Грабар А. Византийское искусство. — Москва: Искусство, 1976. — 384 с.
9. Лазарев В.Н. Иконы Андрея Рублёва. — Москва: Искусство, 1974. — 256 с.
10. Некрасов Н.В. Икона и традиции древнерусской живописи. — Москва: Искусство, 1987. — 256 с.
11. Беляев А.К. История русского искусства. — Москва: Искусство, 1981. — 400 с.
12. Антонова В.И. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва. — Москва: Искусство, 1985. — 300 с.
13. Ефимов А.В. Искусство Византии и его влияние на Русь. — Ленинград: Искусство, 1964. — 280 с.
14. Каменский А.Б. Символика жестов в православной иконе. — Москва: Искусство, 1996. — 104 с.
15. Мельникова Л.И. Древнерусская икона как памятник культуры. — Москва: Паломник, 2003. — 200 с.
16. Гаврилов А.Н. Иконостас: история и символика. — Санкт-Петербург: Искусство, 1996. — 186 с.
17. Антонов Д.И. Русские иконы: геометрия и знаки. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — илл. — (Галерея мировой живописи).
18. Антонов Д.И. Русская икона. — Москва: Эксмо, 2020. — 256 с.

Дополнительная литература

19. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. — Сергиев Посад: Московский подворье, 1916. — 136 с.
20. Быков В.В. Основы реставрации икон. — Санкт-Петербург: Центр реставрации, 2012. — 210 с.
21. Дёмин С.В. Цвет в византийской и древнерусской иконописи. — Москва: Искусство, 2008. — 156 с.
22. Евангелие в иконографии. Сборник материалов. — Москва: Храм Христа Спасителя, 2005. — 208 с.
23. Шмеман А. Литургия и икона. — Париж: YMCA-Press, 1987. — 128 с.
24. Щапов А.П. Иконы и народное благочестие. — Москва: Алетея, 2001. — 144 с.
25. Шмидт И.В. Роль Новгородской школы в истории русской иконописи. — Москва: Искусство, 1970. — 148 с.
26. Лихачёв Д.С. Великое наследие. — Санкт-Петербург: Искусство, 1999. — 392 с.

27. Бобров Ю.Г. Основные образы христианской иконописи. — Санкт-Петербург: Центр изучения культуры, 2008. — 304 с.
28. Андреева Т.П. Иконопись и её художественные особенности. — Новосибирск: Издательство НГУ, 2010. — 172 с.
29. Ломако В.С. Художественные школы древней Руси. — Москва: Искусство, 1984. — 276 с.
30. Шестаков А.В. Роль Московской школы в развитии русской иконописи. — Москва: Искусство, 2002. — 186 с.
31. Снегирёв А.И. Символика православного храма. — Москва: Паломник, 1998. — 192 с.
32. Голубев А.И. Древнерусская иконопись XII-XV веков. — Москва: Наука, 1972. — 312 с.
33. Лазарев В.Н. Символика и цвет в русской иконописи. — Москва: Искусство, 1989. — 220 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.