

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

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

ТИПОВАЯ
Рабочая программа дисциплины
«ОСНОВЫ ИКОНОПИСНОГО
художественного языка и цветоведения»
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы:

Голенских Наталья Владимировна, старший преподаватель иконописного отделения Воронежской духовной семинарии, стаж работы в семинарии.

Типовая рабочая программа дисциплины «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

Типовая рабочая программа дисциплины «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: Полякова Ольга Александровна, доцент кафедры рисунка Российской академии художеств "Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина", преподаватель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви», член союза художников России, член союза дизайнеров России, член союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с особенностями восприятия и способами передачи визуальной и духовно-нравственной информации в изобразительном искусстве и, приоритетном для данной образовательной программы, виде церковного изобразительного искусства – иконописи. Данная дисциплина выявляет связь с богословскими, историческими и художественно-эстетическими направлениями Церковного образования, обобщает полученные знания и навыки, позволяет осуществить их практическое применение в Церковной жизни. В ходе изучения дисциплины учащиеся получают целостное представление о пространственных видах искусства, специфике изобразительного языка иконописи, основах цветоведения; осваивают необходимые термины и понятия, изучают художественно-выразительные средства, применяемые в различных видах искусства и иконописи, получают умения и навыки в работе с некоторыми художественными материалами, учатся лучше понимать и выстраивать композицию изображения, грамотно использовать тон и цвет при написании иконы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является изучение основ иконописного художественного языка и цветоведения.

Задачи курса:

1. освоение теоретического и практического материала, изучаемого в рамках данной дисциплины;
2. изучение особенностей иконописного изображения;
3. приобретение и развитие навыков работы с тоном и цветом.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: в чем заключаются особенности иконописного изобразительного языка и как знание основ цветоведения помогает в его изучении и освоении.

Уметь: использовать теоретические знания о тоне и цвете в практической деятельности;

Владеть: навыками, полученными на теоретических и практических занятиях, в последующей учебно - трудовой деятельности.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих компетенций.

Общая компетенция:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, в рамках общецерковных требований, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Профессиональные компетенции:

ПК 2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия.

Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых.

Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

ПК 4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» относится к художественно-эстетическому модулю цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин – «Рисунок», «Живопись».

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

Дисциплина «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» является базовой дисциплиной для последующего изучения следующих дисциплин – «Иконописание», «Каллиграфия и шрифты», «Основы стенописи», «Копийная практика».

3.3. Дисциплина «Основы иконописного художественного языка и цветоведения» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками «Композиция», «Учебно-творческая практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 32 академических часа (2 часа в неделю), дисциплина преподается во 2 семестре 1 курса.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: выполнение практической работы по изучаемой теме в заданном формате и **промежуточная аттестация** в форме дифференциального зачета.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
1.	Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Основы иконописного художественного языка и цветоведения». Виды искусства и их художественно-выразительные особенности.	2	2		2	ПК 2	
2.	Тема 2. Художественный язык иконописи. Его особенности.	2	2		2	ПК 2	
3.	Тема 3. Понятие о цветоведении. Свет и цвет.	2	2		2	ПК 2	
4.	Тема 4. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета.	2	2	2	4	ПК 4	Оценка за практическую работу
5.	Тема 5. Тон. Ахроматическая и хроматическая шкала, их соответствие.	2	2	2	4	ПК 4	Оценка за практическую работу
6.	Тема 6. Основные контрасты: тональный, цветовой, теплохолодный.	2		2	2	ПК 4	Оценка за практическую работу

7.	Тема 7. Насыщенность цвета. Убывание насыщенности цвета.	2		4	4	ПК 4	Оценка за практическую работу
8.	Тема 8. Контраст распространения (количественный). Тонально-цветовое пятно.	2		2	2	ПК 4	Оценка за практическую работу
9.	Тема 9. Ахроматическая (тональная) выкладка изображения.	2		4	4	ОК 2 ПК 5	Оценка за практическую работу
10.	Тема 10. Хроматическая (цветовая) выкладка изображения.	2		6	6	ОК 2 ПК 5	Оценка за практическую работу
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		10	22	32	ОК 2, ПК 2, ПК 4, ПК 5	

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Основы иконописного художественного языка и цветоведения».

Виды искусства и их художественно-выразительные особенности.

Форма проведения занятия: лекционная.

Занятие 1. Лекция.

Изучая дисциплину, учащиеся получают целостное представление о пространственно – пластических видах искусства, специфике художественного языка иконописи, основах цветоведения.

Главные задачи курса:

- выявить сходства и различия художественного языка иконописи и живописи;

- изучить законы цветоведения и руководствоваться ими для освоения художественного языка иконописи, создания иконописных композиций, грамотной работы с тоном и цветом.

Согласно цели и задачам курса, необходимо рассмотреть и охарактеризовать виды искусства и их художественно – выразительные особенности. Выявить функции рисунка, цвета, особенности композиции и перспективы в живописи и иконописи.

Необходимо использование наглядного материала: альбомы и репродукции по иконописи и изобразительному искусству, интернет-ресурсы.

Тема 2. Художественный язык иконописи. Его особенности.

Форма проведения занятия: лекционная.

Занятие 1. Лекция.

По словам философа и богослова Л.А.Успенского, художественный язык иконописи создавался и выкристаллизовывался под влиянием Богословского учения Церкви и является видимым проявлением этого учения. « Умозрением в красках » называл русскую икону князь Евгений Трубецкой. Многие дисциплины будут помогать в изучении этого уникального явления – художественного языка иконописи. В рамках данного курса более подробно будут рассмотрены художественно - технические приемы, используемые в иконописи как части пространственно - пластического вида изобразительного искусства:

особенности композиции (фронтальность, симметричность, ритмичность, замкнутость);

строгость рисунка, изящество линий;

выразительность тонально – цветовых пятен;

обратная перспектива.

Необходимо использование наглядного материала: альбомы и репродукции по иконописи и изобразительному искусству, интернет-ресурсы.

Тема 3. Понятие о цветоведении. Свет и цвет.

Форма проведения занятия: лекционная.

Занятие 1. Лекция.

Цветоведение как наука, ученые и художники, занимавшиеся проблемами изучения цвета. Свет и цвет – основные понятия цветоведения. Тон – степень освещенности и составляющая цвета.

Метапредметные связи:

физические, психо-эмоциональные свойства цвета;

свет как средство выразительности в пространственных видах искусства.

Символика цвета в иконописи и живописи. Создание композиционного центра, тонально-цветовой доминанты и нюансов.

Необходимо использование наглядного материала: альбомы и репродукции по иконописи и изобразительному искусству, интернет-ресурсы.

Тема 4. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета.

Форма проведения занятия: лекционная.

Занятие 1. Лекция.

Цветовой круг Иоханнеса Иттена. Основные и дополнительные цвета (первичные, вторичные, третичные). Гармонические сочетания цветового круга.

Необходимо использование наглядного материала: цветовая таблица «Цветовой круг» Иттена, интернет-ресурсы.

Занятие 2. Практическая работа.

Учащиеся выполняют выкрасы первичных - основных цветов (желтый, красный, синий). Из первичных цветов, путем их смешения, получают вторичные - дополнительные (оранжевый, зеленый, фиолетовый). Смешивая основные и дополнительные цвета, получают выкрасы третьего порядка (желто-оранжевый, оранжево-красный, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-зеленый). Из полученных выкрасов составляется цветовой круг по схеме Иттена. Цветовой круг может быть наклеен на белую или черную бумагу.

Учащиеся должны убедиться, что любой цвет можно получить путем смешения первичных цветов.

Тема 5. Тон. Ахроматическая и хроматическая шкала.

Их соответствие.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Занятие 1. Лекция.

Понятие тона в изобразительном искусстве. Тон как характеристика цвета (каждый цвет имеет свою тональность). Ахроматическая и хроматическая шкала. Их соответствие.

Необходимо использование наглядного материала: цветовая таблица «ахроматическая и хроматическая шкала» Иттена; интернет-ресурсы.

Занятие 2. Практическая работа.

Смешивая черную и белую краски, учащиеся делают выкрасы, из которых вырезают прямоугольники размером 2 см / 6см. Из этих прямоугольников составляется плавная растяжка от белого через серые оттенки к черному цвету – ахроматическая (тональная) шкала, всего 14 выкрасов (ступеней). Тональная шкала приклеивается на формат А 4. Этот лист склеен, в свою очередь, из двух половин: черной и белой. Черно - белый фон позволяет лучше рассмотреть и проанализировать изменение тона от белого к черному в ахроматической шкале.

Из оставшихся от предыдущего занятия выкрасов основных и дополнительных цветов, вырезают квадраты 2см / 2см, приклеивают вплотную к ахроматической шкале. Таким образом, получаем хроматическую (цветовую) шкалу. Цветные квадратики тонально должны соответствовать серым прямоугольникам (например: желтый квадратик соответствует второму или третьему прямоугольнику, фиолетовый - двенадцатому). Очень важно продемонстрировать, что красный и зеленый квадраты соответствуют одному и тому же тональному прямоугольнику (тональная равнозначность). Это свойство красного и зеленого цветов позволит в дальнейшем рассмотреть цветовой контраст при отсутствии тонального.

Важно, чтобы учащиеся убедились, что каждому цвету соответствует свой тон (желтый не равен белому, а фиолетовый - черному, т. к. у них есть своя тональная ступенька).

Тема 6. Основные контрасты. Тональный, цветовой, теплохолодный.

Форма проведения занятия: практическая.

Занятие 1. Практическая работа.

Основные контрасты, изучаемые цветоведением:

Тональный. Самый светлый и самый темный цвет (желтый – фиолетовый);

Цветовой. Противоположные в цветовом круге, одинаковые по тону (красный – зеленый).

Теплохолодный. Самый теплый и самый холодный цвет

(оранжевый – синий). Следует заметить, что в иконописи оранжевому цвету соответствует охра.

Смешивая противоположные цвета контрастов, получаем серый цвет. Он будет наиболее гармоничным для исходных цветов. Выкрасы: желтый + фиолетовый = серый (три квадрата 5 см / 5 см); красный + зеленый = серый (три квадрата 5 см / 5 см); оранжевый + синий = серый (три квадрата 5 см / 5 см). Приклеиваем на формат А 4.

Необходимо использование наглядного материала: цветовая таблица «Цветовые контрасты», интернет-ресурсы.

Тема 7. Насыщенность цвета. Убывание насыщенности цвета.

Форма проведения занятия: практическая.

Занятие 1. Практическая работа.

Учащимся предлагается на выбор один из шести (основных : желтый, красный, синий или дополнительных : оранжевый, зеленый, фиолетовый) цветов, работая с которым они исследуют явление насыщенности (яркости) цвета.

Первый этап.

К чистому цвету добавляем белый, получаем растяжку от локального цвета к белому. Наблюдаем, как высветляясь, убывает насыщенность цвета.

Второй этап.

К чистому цвету добавляем нейтральный серый. Наблюдаем, как теряется яркость и цвет превращается в серый.

Третий этап.

К чистому цвету добавляем черный, получаем растяжку от локального цвета к черному. Цвет темнеет, теряет насыщенность, исчезает.

Занятие 2. Практическая работа.

Из сделанных на предыдущем занятии выкрасок, вырезаем прямоугольники со сторонами 2 см / 6 см. Приклеиваем три растяжки (локальный цвет – белый, локальный цвет – серый, локальный цвет – черный) на формат А3.

Необходимо использование наглядного материала: цветовая таблица «Изменение насыщенности цвета», интернет-ресурсы.

Тема 8. Контраст распространения (количественный).

Тонально - цветное пятно.

Форма проведения занятия: практическая.

Занятие 1. Практическая работа.

При решении композиционных задач, важно определить, как распространяется тонально-цветовое пятно и какую площадь рабочей поверхности оно будет занимать (т.е. определить количество цвета). Для наглядности можно использовать один из ранее изученных контрастов: тональный (желтый - фиолетовый), цветовой (красный - зеленый), теплохолодный (оранжевый - синий). В зависимости от поставленной задачи можно создавать следующие варианты композиций:

динамика – статика;

доминанта – уравновешенность;

тепло – холод.

Существуют пропорции равновесия тонально-цветовых пятен:

желтый : фиолетовый $1/4 : 3/4$

оранжевый : синий $1/3 : 2/3$

красный : зеленый $1/2 : 1/2$.

Делают выкрасы одного из контрастов, из которых вырезают квадраты 2см /2см. Выкладывается композиция размером 20см /20см на формате А3.

Необходимо использование наглядного материала: цветовая таблица «Количественный контраст», интернет-ресурсы.

Тема 9. Ахроматическая (тональная) выкладка изображения.

Форма проведения занятия: практическая.

Занятие 1. Практическая работа.

Необходимо использовать иконописный образец. Соответственно его тональному решению, учащимися делается ахроматическая выкладка основных тональных пятен. Могут использоваться тональные выкрасы, вырезанные по форме тонального пятна и приклеенные на рабочий формат (А4 или А3) соответственно образцу. Либо выкрасы делаются непосредственно на формате по нанесенному рисунку.

Занятие 2. Практическая работа.

Завершение ахроматической выкладки. Важен точный анализ и попадание в тон.

Необходимо использование наглядного материала: альбомы и репродукции по иконописи.

Тема 10. Хроматическая (цветовая) выкладка изображения.

Форма проведения занятия: практическая.

Занятие 1. Практическая работа.

Необходимо использовать иконописный образец. Соответственно его композиционному решению, учащимися делается хроматическая выкладка основных тонально - цветowych пятен. Могут использоваться тонально - цветowe выкрасы, вырезанные по форме тонального пятна и приклеенные на

рабочий формат (А4 или А3) соответственно образцу. Либо выкрасы делаются непосредственно на формате по нанесенному рисунку.

Занятие 2. Практическая работа.

Завершение хроматической выкладки. Важен точный анализ и попадание в тон и цвет образца.

Необходимо использование наглядного материала: альбомы и репродукции по иконописи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя методические пособия, альбомы и литературу по иконописи и искусству, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках;
- при проведении занятий по цветоведению необходимо сохранять цветовые и тональные выкрасы от предыдущих работ. Это позволяет сэкономить время и материалы.

Практическое занятие проводится для закрепления полученных теоретических знаний, приобретения необходимых практических навыков работы с красками и художественными инструментами. **Цель** такого рода занятий достичь качественного уровня в освоении тематики курса, способствовать формированию умения мыслить, рассуждать, реализовывать практические навыки, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в

соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – закрепить полученные на уроках знания, умения и навыки. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в художественных мастерских, аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, знание теоретических источников, умение пользоваться художественными материалами, выполнять практические задания грамотно, последовательно, качественно.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Качественное выполнение практических заданий	Плохое выполнение цветовых и тональных выкрасок, неаккуратно выкрашены, вырезаны и наклеены части работы	Удовлетворительное выполнение цветовых и тональных выкрасок, местами неаккуратно выкрашены, вырезаны и наклеены части работы	Хорошее выполнение цветовых и тональных выкрасок, незначительно неаккуратно вырезаны и наклеены части работы	Отличное выполнение цветовых и тональных выкрасок, аккуратно выкрашены, вырезаны и наклеены все части работы. Грамотно выстроенная композиция
2	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
3	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

7. Перечень учебной литературы

1. Иулиания (Соколова). Труд иконописца. СТСЛ, 2008.
2. Лосский В.Н., Успенский Л.А. Смысл иконы. ПСТГУ. 2014.
3. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Цевкви. М.2008.
4. Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986.
5. Пауэлл У. Ф. Цвет и как его использовать. М.2005.
6. Иттен Иоханнес. Искусство цвета. М.2020.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=eBYe0EvNE08>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=GYqbKxyJsug>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=kTWAFm1MVkI>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для освоения дисциплины необходимы:

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;
- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»;
- художественные принадлежности и материалы (бумага белая ватман формат А-3 и А-4, бумага черная формат А-4, карандаши графитные, гуашь, кисти, палитры, линейки, клей канцелярский);
- наличие иллюстративного материала: альбомы и репродукции по иконописи и изобразительному искусству;
- наличие учебно-методических пособий: тональные и цветные таблицы по темам.