

РУССКИЕ ИКОНОПИСЦЫ ФЕОФАН ГРЕК, ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЁВ И ДИОНИСИЙ. ОСОБЕННОСТИ ИКОНОТВОРЧЕСТВА

Разработка урока

Виктория Ананьевна Харченко,
директор ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум»

Цели:

- познакомить учащихся с творчеством русских иконописцев;
- выяснить особенности иконотворчества.

Задачи:

- расширить кругозор учащихся;
- научить отличать творческую манеру иконописцев;
 - учить ставить и формулировать учебную проблему и решать её;
 - учить производить эстетический анализ.
- развивать творческие способности учащихся;
 - развивать аналитические, мыслительные способности и коммуникативные умения;
 - воспитывать речевую культуру учащихся;
 - способствовать самоопределению учащихся на предмет нравственных и эстетических ценностей;
 - воспитывать бережное отношение к религиозным ценностям русской культуры.

Подход к теме: культурологический.

Технологии: проблемно-поисковые.

Наглядность: на доске написана тема и слова:

фреска колорит композиция интонация	деисус мандорла мафорий хитон гиматий символика	догмат исихазм ипостась акафист
--	--	--

Сопровождение: мультимедийная презентация «Русские иконописцы», раздаточный материал (карточки и бланки с заданиями).

Ход урока

I. Вхождение в проблему. На уроке будет представлено творчество трёх русских иконописцев — Феофана Грека, преподобного Андрея Рублёва и Дионисия. Но мы коснёмся и многих вопросов духовного и эстетического характера. А какую проблему мы с вами будем решать в ходе нашего занятия? Для ответа на этот вопрос рассмотрите иконы, фрески.

Творчество скольких иконописцев здесь представлено? (*Важно, чтобы ученики увидели различие в творческих мерах представленных произведений и сформулировали проблему.*)

Проблема: что отличает творческую манеру каждого иконописца?

Определяем путь решения проблемы: сбор информации; анализ произведения; творческое осмысление.

II. Слово о Феофане Греке (около 1340 — после 1405 гг.). В ряду немногих известных русских иконописцев стоит имя пришельца, грека (гречина) Феофана. Как и зачем он пришёл на Русь из далёкой Византии? Нам неизвестно. Известно только то, что приехал на Русь он уже известным мастером, приглашён был в Великий Новгород, много лет здесь жил и трудился, потом работал в Нижнем Новгороде, Переславле-Залесском, Коломне. В Москву Феофан Грек перебрался в 90-х годах XIV века. Расписал более 40 церквей. В 1378 году Феофан Грек был приглашён жителями Новгорода для росписи только что построенного храма Спаса Преображения на Ильине улице...

Предлагаю вам рассмотреть фреску этого храма «Христос Пантократор», взирающую из под купола новгородского храма

Какие чувства у вас вызывает этот образ? Какие изобразительные средства использует Феофан Грек? (Колорит, линии, мазки, характер, настроение.)

Рассмотрите фреску этого же храма «Троица». Чувствуете ли вы, что образ как будто движется на вас?

Что вы можете сказать об образе Сарры? Статична ли она?

Как мастеру-иконнику удалось изобразить движение? (*Развевающийся гиматий правого Ангела и ленточки трёх Ангелов. Сарра как будто только что припала к ногам Ангела в порыве чувств.*)

Вывод: Итак, что вы можете сказать об особенностях письма Феофана Грека? (*Тёмные красно-коричневые тона, контрастный белый, линии резкие, стремительные, порывистые — пробела или движки; образы даны в движении; строгие, взирающие с высоты на мир.*)

Образы Феофана словно возникают в отблесках пожара или подобно молнии. Они тревожат, порождают трепет перед грозным и великим Троическим Божеством, карающим за неисполнение Заповедей, за грехи, призывают к покаянию и исправлению жизни. В образе Троицы белые мазки придавали изображению динамику, движение, Спасу —

неподвижность, суровость. В той и другой росписях они — светотени и в то же время сияние таинственного света, который пронизывал образы и преображал плоть человеческую.

Понятие об исихазме. Феофан был одним из византийских христиан, которые принесли на Русь исихазм. Слово «исихазм» (от греч. «исихия» — «покой, безмолвие») имеет много значений. Обычно подразумевает мировоззрение, связанное с представлением об «обожении» подвижника-христианина уже в земной жизни, с идеей видения Божественного Света в глубине собственного сердца. «Обожение» достигается не просто личными усилиями или божественным даром, а согласным движением человеческой воли и воли Божией.

Исихастами обычно называют монахов-подвижников, которые применяют особые приёмы «умного делания» — молитвы как внутренней духовной работы. Она совершается безмолвно, бессловесно, «умом» — в глубинах человеческой души. Эта практика получила особую известность в XIII–XIV веках благодаря инокам Святого Афона. Наиболее полное богословское обоснование исихазму дал святитель Григорий Палама (1296–1359), митрополит Фессалонийский.

У византийского святого Григория Паламы было очень много последователей, да многие находили силы пройти путь «умного делания» до конца. Но стремление, желание увидеть абсолютно прекрасное — свет Преображения — было... Было оно и у художника Феофана... Да пылкая, страстная натура не позволяла ему встать на путь уединения и безмолвия... Известный книжник Епифаний Премудрый рассказывает о нём как о человеке общительном, порывистом и стремительном: «Он же, кажется, руками пишет изображение, а сам на ногах, в движении, беседует с проходящими...»

Его путь, возможно, шёл через противоборство с собой, с миром, с известными канонами, а другой путь — безмолвия и тишины — хоть и был желанен, но невозможен.

Может быть, потому он изображает Бога как *непостижимую* силу, попытки соединения с которым требуют титанических усилий. Может быть, потому, глядя на феофановских

святых и столпников, ты понимаешь, как сам далёк от совершенства. Его святые словно ступени на Фавор...

Рассмотрите внимательно три изображения святых: Даниил Столпник, Алимпий Столпник и Макарий Египетский (фрески Троицкого придела храма Спаса на Ильине).

Что общего? Чем отличаются?

Как вы можете объяснить увеличение количества белых мазков от первого к третьему? (Даниил: белые штрихи едва тронули его голову, руки, одежду; открыты глаза и руки, он ещё в начале пути «умного делания». Алимпий: руки сложены на груди, он погружён в сердечную молитву; лик почти исчез под копной белых волос и в струящейся белой бороде. Макарий Египетский подобен горящей свече: охвачен белым пламенем — столп света. Он явлен в момент Богобщения.)

Как вы думаете, что чувствовали новгородцы, предстоя перед образами, явленными на фресках? (Страшно, словно пламенем жёг пурпурно-коричневый цвет Феофановских росписей с искрами белых мазков.)

Может, потому, что мир земной и небесный жили для них не в гармонии, а в противоборстве, а образы святых аскетов остаются недостижимым идеалом для многих.

III. Рефлексия 1. Итак, подведём первый итог.

Работа с карточками (Приложение 1). Найдите карточку, которая содержит описание особенностей манеры иконотворчества Феофана Грека.

IV. Творческая работа. Перед вами два изображения икон «Преображение Господне». Какая из них — работы Феофана Грека? Докажите. (Левая. Мандорла — яркая, ослепительная, с острыми пронзающими лучами, повергающими учеников (Иоанна, Петра и Иакова) в страх. Даже пророки в трепете. Резкий контур горы (линии резкие, порывистые); чётко отделён мир горний от мира дольнего, словно противоборствует с миром земным, который пребывает в страхе перед явившимся Богом. Колорит — феофановский: красновато-коричневый, сдержанный.)

Правый образ — другой... Попробуйте описать то, что вы видите. (Свет — от всей иконы. Мандорла — зелёная («зело», очень сильный). Этот цвет указывает здесь на сильное нравственное действие, утверждает духовную силу. Свет Преображения легко и тихо пронизывает всё пространство. Уступы гор пологие, мягкие, как ступени в небеса. Пророки ведут с Господом тихую беседу. Апостолы скорее удивлены, чем испуганы. Их состояние можно передать словами из Евангелия (Мф. 17:4): «Хорошо нам здесь быть».)

Какие у вас ощущения от созерцания этого образа? (Нет феофановского напряжения, страха. Наоборот — умиротворение, утешение, радость, надежда.)

Перед вами работа преподобного Андрея Рублёва.

V. Слово о прп. Андрее Рублёве (около 1360–1427). О жизни Рублёва ничего не известно. В летописях его называют чернецом за тёмное монашеское одеяние. Имя, которое он получил при крещении, неизвестно, имя Андрей ему дали при монашеском постриге. Впервые Андрей Рублёв упоминается в летописи 1405 года, когда он участвовал в росписи Благовещенского собора Московского Кремля. Мастера-иконописцы работали всегда большой артелью, при этом младшие учились у старших. Руководил работой Феофан Грек. На его росписи приходили посмотреть со всей Москвы. Но Рублёв не подражал страстной кисти византийца. Русский иконописец видел мир ясно, спокойно и кротко. Прозрачные, «дымом писанные» краски его икон — голубую, белую, зелёную, багряную, золотистую — стали называть рублёвскими.

«1408 год. Того же лета, мая 25 начаша подписывати церковь каменую великую соборную Святая Богородица, иже во Владимире, повелением князя великого, а мастера Данило иконник да Андрей Рублёв», — говорится в Троицкой летописи.

В XX веке экспедицией Игоря Грабаря был найден звенигородский чин, названный так по месту его обретения. Он состоял из трёх икон деисусного чина иконостаса.

VI. Анализ икон прп. Андрея Рублёва

1. Анализ икон звенигородского чина.

Рассмотрите иконы из звенигородского чина. Какие изобразительные средства использует мастер? Обратите внимание на характер линий, красок. (*Лики написаны мягкими округлыми линиями. Краски яркие, радостные — красные, синие, жёлтые*).

Каковы эти лики? (*Они спокойны, тихи, лучатся небесным светом.*)

Что выражает лик апостола Павла? (*Раздутье, сосредоточенность: морщинки на лбу.*)

А какой Спас? (*Милующий, Утешающий, Сострадающий.*)

2. Анализ иконы «Троица».

Главным шедевром стала икона «Троица». Прежде чем мы приступим к рассмотрению этой иконы, давайте с вами посмотрим, как традиционно изображали Ветхозаветную Троицу.

Посмотрите на икону XIV века. Что изображено на иконе? Расскажите сюжет явления Троицы Аврааму и Сарре. Как этот сюжет нашёл отображение в композиции иконы?

Вывод: икона отображает библейский сюжет очень точно, конкретно. Содержит указания на место и время действия.

А как Андрей Рублёв написал «Троицу»? Рассмотрите икону.

Сюжет: Как ветхозаветный сюжет нашёл своё отражение в этой иконе? Что находится в центре композиции? Почему жертвенная чаша — в центре?

Вывод: на иконе отображён не библейский сюжет. Пред нами Совет Предвечный, на котором решается судьба мира — быть ему или нет. Ведь человек согрешит, и, чтобы спасти его, нужна будет Жертва Сына Божьего. И вот Сын, по Своей любви, даёт согласие на Крест и смерть за людей.

Композиция: Одинаковы или различны Ангелы? Какая фигура лежит в основе организации композиции? Сколько кругов вы можете насчитать? (*Круг. Их несколько. Большой вписан в 8-угольник. Малые — нимбы, чаша (3 круга), круг от рук и ног.*)

Какое символическое значение имеет круг? (*Символ вечности и единства, круг — символ Божества и единства. В иконе отражён догмат о Святой Троице как Единосущной и Нераздельной.*)

Анализ символики: Каков пейзаж на иконе? На что указывают эти символы? (*На место явления Бога Аврааму и Сарре.*)

А как эти символы связаны со служением Иисуса Христа? (*Древо — Крест; гора — Голгофа; дом — Новая Церковь.*)

Вывод: символы указывают не только на место встречи Бога и Авраама, но и имеют вневременный смысл.

Ипостаси: Учёные давно ищут объяснение и точное указание на то, где на иконе изображены Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Давайте и мы попробуем определить — где?

Работа в группах. Задание: Найдите на изображении иконы «Троица» прп. Андрея Рублёва Бога Отца — 1-я группа, Бога Сына — 2-я, Бога Святого Духа — 3-я.

Для этого проанализируйте позы, жесты, положение в пространстве иконы, цвет, символ, расположенный над головой Ангела (*Приложения 2, 3*).

Вывод: различие Ангелов достигается не богословскими, а чисто художественными средствами. Выявлена определённно только ипостась центрального Ангела, так как человек может войти в общение с Троицей лишь через Христа (в результате Его Воплощения, крестной смерти и Воскресения).

Идея: Что хотел сказать современникам и потомкам иконописец Андрей Рублёв? Единство и гармония человека и мира возможны лишь на основе жертвенной любви, которую явил людям Иисус Христос.

Окончил свой земной путь прп. Андрей Рублёв в Свято-Андрониковском монастыре. В страшные для людей времена испытаний, бед и несчастий он всегда вселял надежду на спасение, он страдал с ними и сострадал им. Уже в XX веке он был причислен к лику святых.

VII. Рефлексия 2. В чём же состоит особенность творческой манеры прп. Андрея Рублёва? А теперь найдите карточку с этими особенностями и прочитайте её (*Приложение 1*).

VIII. Беседа о Дионисии (около 1440–1505). Сведений о жизни Дионисия очень мало. Известно, что он происходил из знатного рода и был мирянином. Вместе с Дионисием над выполнением работ трудились и его сыновья — Владимир и Феодосий.

IX. Анализ работ Дионисия. Поговорим о последней работе иконописца — росписи собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Мастер с сыновьями расписал его за 1 месяц. Здесь, в тихой северной обители, он закончил всю свою жизнь.

1. Давайте рассмотрим несколько фресок. Попробуйте сами определить особенности иконописания Дионисия, тем более, что перед вами последняя карточка. И она — Дионисия (Приложение 1).

Какой колорит у фресок «Брак в Канне Галилейской»? Какие основные цвета использует мастер? Какие основные цвета? Как изображена Богородица?

Вывод: фреска лучится голубым светом и золотым сиянием. Всё пространство — небо, Богородица словно выступает из стены храма, медленно движется. Богородица, по обычаю художника, в вишнёвом мафорие и голубом хитоне, а Божественный Младенец — в золотом одеянии, словно Солнце Правды, явленное людям.

Каково основное содержание фресок собора?

Вывод: это хвалебный гимн Царице Небесной.

Рассмотрите фреску «Светоприёмную свещу...» и укажите ещё на одну важную особенность письма Дионисия. Для этого ответьте на вопрос: как изображена Богородица на этой фреске?

Вывод: фигура несколько деформирована, вытянута, как будто лишена плоти. Богородица едва касается земли, вся устремляясь ввысь. Святые величественны, торжественны и почти невесома. Лики не выписаны.

Какие чувства вызывают у вас фрески Дионисия?

2. А теперь рассмотрим икону «Распятие» 1500 г. Каков фон иконы? Что иконописец изобразил чёрным цветом? А Крест — разъединяет или соединяет? Что он соединяет? (*Крест соединяет два противоборствующих начала: сияние небес и тёмный провал Голгофы, где покоится прах Адама.*)

Кем представлен горний мир? Какие ангелы? Как они изображены — в статике или динамике? Кем представлен мир земной? Как изображены люди? Позы, устойчивость, пропорциональность, одежда. (*Две группы: женская и мужская. Они стоят, не касаясь*

земли. Фигуры удлинённые, преображённый силой духа. Лики не выписаны. Страдание Богородицы — в жесте. Краски женских одежд разнообразны, но гармоничны. Одежда детально.)

Рассмотрите фигуру Иисуса Христа. Чего вы не видите на ней? (*Следов страдания.*)

Что вы можете сказать о позе? (*Пластичная, мягко провисли руки, тело слегка изогнуто, почти не тело. Возникает ощущение, что Господь раскрыл объятия всем страждущим и обременённым.*)

Какой цвет всепобеждающий? Как вы думаете — почему? (*Золотой — цвет Царства Небесного.*)

Как вы думаете, какую идею выразил Дионисий в своей иконе? (*Святое Распятие и Великая Жертва соединили два различных мира — небесный и земной, грех и искупление, скорбь и радость, ужас гибели и радость спасения. Грехи людей побеждены и искуплены великой Жертвой.*)

Вывод: Для Дионисия важно было показать всеобщее единство, где все живут по законам небесного равенства. Иконы Андрея Рублёва полны трепетного ожидания чуда, а у Дионисия чудо уже свершилось.

Дионисий стал последним художником Божественного Света и зачинателем новой эстетической традиции. Но скоро, уже через 100 лет, найденное им гармоничное равновесие сурового аскетизма и земных благ будет нарушено в пользу второго. Красота, по Дионисию, — гармония того и другого.

X. Творческая лаборатория. Рефлексия 3. Перед вами три изображения Пресвятой Богородицы из деисусного чина.

Определите, какой из образов принадлежит: 1-я группа — Феофану Греку; 2-я группа — прп. Андрею Рублёву; 3-я группа — Дионисию. Докажите вашу точку зрения, используя карточки.

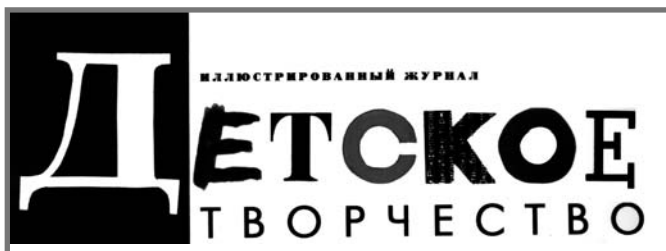
Проверка правильности выполнения. Слева работа Андрея Рублёва, по центру — Дионисия, справа — Феофана Грека.

XI. Домашнее задание. Напишите небольшое сочинение, выбрав в название имя понравившегося вам иконописца.

Литература

1. Аристова В.В. Икона. История искусства для детей. — М.: Россмен, 2001.
2. Давыдова Н.В. Мастера: Книга для чтения по истории православной культуры. — М.: Покров, 2004.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: Вып. 1. От древнейших времён до XVI века. — М.: Искусство, 1986.
4. История русского и советского искусства: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 1989.
5. Энциклопедия для детей. Т. 6. Ч. 2. Религии мира. — М.: Аванта +, 1997.

Журнал для педагогов учреждений дополнительного образования. Цель издания — с помощью поддержки и распространения творческих практик способствовать развитию способностей воспитанников, формированию у них нравственных, эстетических понятий, воспитанию всесторонне развитой личности.

Одна из самых сложных проблем — работа с одарёнными детьми. Как выявить одарённость? Как создать условия для её развития? Мы будем вместе с вами искать ответы на эти вопросы. В журнале публикуются творческие работы детей (литературное, техническое, прикладное и другое творчество). Педагоги делятся своим опытом в «Мастер-классе», что обогащает копилку знаний и умений наших читателей. Мы надеемся, что журнал станет другом и советчиком и для педагогов, и для воспитанников.

Главный редактор Ерегина Т.Н.

Подписка на журнал «Детское творчество» в каталоге «Роспечать».

**Подписные индексы 71980 для индивидуальных подписчиков
71981 для организаций.**