

Церковное искусство. Русская икона, её назначение, содержательные и изобразительные особенности

Урок в 6-м классе по программе
А.В. Бородиной «История
религиозной культуры»

Протоиерей
Виктор
Бандурко,
преподаватель
основ православной
культуры
школы № 2
г. Апшеронска

Цели занятия:

- ознакомить учащихся с назначением, содержательными и изобразительными особенностями русской иконы;
- раскрыть символику и духовный смысл иконы, принципы её написания;
- развивать творческое мышление, формулировать нравственную и эстетическую культуру учащихся;
- приобщать к духовным ценностям православия, воспитывать интерес к церковному искусству.

Оборудование:

- мультимедийная аппаратура;
- слайды: а) этапы написания иконы; б) внутреннее убранство храма; в) иконы («Преображение Господне», «Благовещение Пресвятой Богородицы», «Владимирская икона Божией Матери», «Архангел Гавриил (Ангел золотые Власы)» XIII в., «Св. Николай Чудотворец», «Св. вмч. Георгий Победоносец», «Апостолы Петра и Павла»);
- аудиозапись церковных богослужебных песнопений.

Ход урока

- *Организационный момент.*
- *Актуализация знаний учащихся.*
 - Ребята, мы уже говорили об истоках и своеобразии русской духовной культуры. Скажите, в чём заключаются её основные особенности?
(Для православного искусства характерны гармония и стройность архитектурных форм, плавность и красота, сдержанность и строгость изображения на иконах и фресках, сосредоточенность и благозвучие хорового пения.)

– Что такое «канон» в православном искусстве?

(Церковное искусство создаётся по строгим правилам — канонам. Их необходимо соблюдать при строительстве храмов, при написании икон и фресок, при создании музыки.)

– Расскажите о творчестве русских художников и писателей на религиозные темы.

(Учащиеся предварительно готовят краткие сообщения по этому вопросу.)

Работа над новым материалом.

– Сегодня мы поговорим о назначении, содержательных и образительных особенностях русской православной иконы.

Иконопись на Руси всегда считалась делом священным. Как вы думаете, почему?

(Дети высказывают своё мнение.)

– Что мы можем увидеть на иконах?

(Используется зрительный ряд. Учащиеся делают обобщение: на иконах изображают Господа, Пресвятую Богородицу, Святых, Ангелов, события Священной и церковной истории. Далее следует рассуждение о назначении иконы.)

Выводы:

– Икона служит связующим звеном между душой верующего человека и духовным миром.

– Святая икона есть то же, что и святая книга: в священной книге христианин благоговейно читает Слово Божие, а на святой иконе благоговейно созерцает святые лики, которые, как и Слово Божие, поднимают его ум к Богу и святым Его.

Далее занятие строится по плану:

- Техника иконописи.
- Канон изображения.
- Лик и жест.
- Символика цвета.

Техника иконописи

Иконы выполнялись первоначально в технике восковой живописи, затем темперой и в редких случаях — мозаикой, а позднее (в основном с XVIII в.) — масляной живописью. Традиции и устоявшиеся приёмы затрагивали не только иконографию, но и выбор материала, на котором писались иконы: грунт, способ подготовки поверхности под живопись, технологию изготовления красок и, наконец, последовательность письма.

При написании икон в Древней Руси применяли краски, в которых связующей средой были эмульсия из воды и яичного желтка — темпера. Иконы чаще всего писали на деревянных досках. Обычно брали доски из липы, на севере — из лиственницы и ели, в Пскове — из сосны.

На экране — слайд «Этапы написания икон».

Сначала иконописец выполнял первую прорисовку изображений, а затем вторую, более подробную. Первую прорисовку делали лёгким касанием мягкого угля из веток берёзы, вторую — чёрной или коричневой

краской. После этого начиналось собственно письмо. Сначала золотили всё, что требовалось: поля иконы, венцы, складки одежды. Затем выполнялось *доличное* письмо, то есть писались одежды, строения, пейзаж. На заключительном этапе создания иконы писались лики (*личное* письмо). (Здесь следует обратить внимание учащихся на разницу в значениях слов «лик» и «лицо».) Готовое изображение покрывали особым рода лаком.

По ходу объяснения учащиеся зарисовывают схему:

Грунтовка > контурный рисунок > доличное письмо > личное письмо > покрытие лаком.

Темперная живопись требует виртуозной техники и высокой культуры письма. Этого достигали в течение долгих лет ученичества. Имен древнерусских иконописцев сохранилось мало. Ведь если руками иконописцев писал икону Сам Бог, то считалось неуместным называть имя человека, чьими руками Бог воспользовался.

Канон изображения

Проблемная ситуация: выяснить, каковы *основные принципы канона иконописного изображения*.

В ходе поиска ответа на этот вопрос (через просмотр слайдов икон) делается обобщение:

- Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости на воображаемой линии горизонта, а в предстоящем перед иконой человеке — идея изливания мира горнего в наш мир, мир дольний. Для глаза, приученного к прямолинейной перспективе, изображение кажется как бы «вывернутым наизнанку». Может быть, именно так появилось изречение, что «не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас».
- В иконе мы видим подчеркнутую условность изображения. Отсюда деформированные, как правило, удлинённые пропорции фигур — идея прямолинейной плоти, обитающей в горнем мире.
- Отсутствие внешнего источника света. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, как символ святости.
- Для икон характерна единовременность изображения: всё событие происходит сразу. На иконе Преображения Господня мы видим и Христа, поднимающегося с учениками в гору, и Господа Преобразившегося, и учеников, павших на «лица свои», и их же, спускающихся с горы.

Лик и жест

Лик в иконе — самое главное. Мы уже говорили, что в практике иконописания стадии работы принято делить на «личное» и «доличное». Доличное — второстепенно, главное — личное. Но в личном есть ещё одна особая ступень — глаза. Они всегда выделены в лике, особенно в ранних иконах. Глаза на иконе определяют лик.

(Слайды икон «Владимирская», «Архангел Гавриил» (Ангел Златые Власы) XIII в.)

По-своему осмысливается жест в иконе, он передаёт своего рода духовный импульс (энергию) — благословляющий жест Спасителя, жест принятия благодати подвижников с раскрытыми на груди ладонями, жест архангела Гавриила, передающего Благую весть (слайд иконы «Благовещение Пресвятой Богородицы») и т.д. Также имеет значение предмет, изображённый в руках святого.

Апостол Павел держит Евангелие,
 Апостол Пётр — ключи (ключи Царства Божия),
 Мученики — крест (сораспятие Христу) или пальмовую ветвь (принадлежность к Царству Небесному),

Пророки — свитки с пророчествами.

Лики и руки выписываются очень тщательно. Фигуры обычно пишутся менее плотно, обычно так, чтобы тело выглядело невесомым и бесплотным.

Символика цвета иконы

Цвета в иконе подбираются не случайно. Каждый цвет несёт свой глубокий духовный смысл.

Дети определяют цвета на иконе, учитель раскрывает символику.

Золотой — сияние Божественной славы.

Красный — цвет мучеников (пролитая кровь за Христа), нетленная красота горнего мира, огонь Духа (красный цвет в иконописных школах особенно часто использовали на Севере и в Новгороде).

Зелёный — вечная жизнь, вечное цветение, цвет Святого Духа, цвет надежды (часто употребляли в школах иконописи Средней Руси — Тверской и Ростово-Суздальской).

Белый — цвет и свет, одновременно чистота, непорочность, причастность к Божественному миру (одежда Христа на иконе «Преображение Господне»).

Чёрный — удалённость от Бога (используется редко).

Икона не знает светотени, так как изображает мир абсолютного света. Фон в ней всегда ровный по цвету и свету.

Итоги занятия

Учитель предлагает учащимся подумать над вопросами:

- Что вы узнали о технике написания иконы?
- Перечислите основные этапы создания иконы.
- В чём выражается символичность иконы?
- Что такое обратная перспектива?
- Назовите основные принципы написания иконы.
- Почему мы так мало знаем об иконописцах?
- Поясните смысл слов Евгения Трубецкого из очерка «Умозрение в красках»: «Самое существенное и важное, что есть в русской иконе, — это несравненная радость, которую она возвещает миру».

– Какие чувства вызвали в вас иконы, которые вы видели на уроке? Дома?

– Какие иконы больше всего запомнились? Почему?

Заключение

(Слайд внутреннего убранства храма. Тихо звучит церковное песнопение, аудиозапись.)

Икона — откровение Божие, высказанное языком линий и красок, которое дано всей Церкви и отдельному человеку. Икона — вне времени, она — символ инобытия в нашем мире. Икона — творение соборное; иконописание — не самовыражение, а служение. У православных христиан принято украшать иконами, или образами, храмы и свои дома, почитать их возжжением перед ними свечей и лампад. На следующих занятиях мы продолжим разговор об иконописи на Руси и особое внимание уделим переработке русскими мастерами византийских традиций.

Домашнее задание

Написать сочинение «История одной иконы».