

Упражнение 4:

Композиционное решение пейзажного мотива с темными силуэтами деревьев или построек на светлом небе. 30 мин. (формат А4).

Цель: Формирование навыков композиционного построения этюда пейзажа.

Задачи:

- освоить практическое использование основных композиционных средств (линии, пятна, цвета) в работе над этюдом пейзажа;
- научить определению композиционного центра пейзажа;
- развивать навыки композиционного построения этюда.

Работа заданием начинается с поиска характерных выразительных силуэтов построек, деревьев. Это может быть интересный по рисунку силуэт крыш с печными трубами, отдельно стоящее дерево, группы деревьев с выразительной динамикой стволов, веток.

Выполнение упражнения требует от студентов творческого подхода к изображению мотива, а не простого копирования. Иногда необходимо отказаться от каких-то деталей в изображении, подчеркнуть наклон ствола, увеличить массу кроны дерева и т. п. для того чтобы усилить композиционную выразительность этюда. Контраст, чередование, ритм светлых и темных пятен, выразительность и пластика силуэтов выстраивает композицию этюда. Студентам не следует при этом забывать о гармоничном колористическом построении этюда.

Нам представляется возможным использование данного блока упражнений и методических рекомендаций к нему в процессе обучения пейзажной живописи в период летней пленэрной практики, а также в течение всего учебного года. Это позволит более успешно формировать, развивать и совершенствовать изобразительные умения и навыки студентов, что положительно отразится на уровне их профессиональной подготовки.

Литература:

1. Базанова, М. Д. Пленэр / М. Д. Базанова. – М. : Изобразительное искусство, 1994.
2. Богустаў, А. П. Пленэр у мастацкай школе / А. П. Богустаў. – Гродна : УА «Гродзенскі дзяржаўны ун-т імя Янкі Купалы», 2005.
3. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты / Ю. Я. Герчук. – М. : Учебная литература, 1998.
4. Маслов, Н. Я. Пленэр / Н. Я. Маслов. – М. : Просвещение, 1984.
5. Рошин, С. П. Живопись. Основы теории и практики / С. П. Рошин. – М. : Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКОВ-ИКОНОПИСЦЕВ

Бобрешова Марина Юрьевна,

директор

Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова,

Ростов-на-Дону, Российская Федерация

e-mail: rht-metodist@mail.ru

В современном образовании не вызывает сомнений актуальность сохранения и трансляции национальных традиций, в том числе православной культуры посредством возвращения канонического иконописания. «Современное иконописание существует в состоянии маятника с сильной амплитудой колебаний от полуавангардного индивидуализма и рыночного постмодернизма до сухого академического копирования и безликого ремесла», – пишет учёный и общественный деятель, искусствовед И.К. Языкова [10, с. 285].

Современная икона в процессе возвращения переживает сложный период нового прочтения канона, а также осмысления глубоких православных основ образа. В связи с ростом строительства новых храмов и восстановлением старых, увеличением числа

иконописных мастерских, возросла потребность в профессиональных художниках-иконописцах [5, с. 340].

Возникает вопрос – кто и на каком уровне обучает сегодня художников-живописцев? В первую очередь, это духовные образовательные организации, например: Московская духовная академия, где иконописное отделение состоит из двух подразделений: иконописи и лицевого шитья; Санкт-Петербургская духовная академия по направлению подготовки служителей Русской Православной Церкви по профилю подготовки «Иконописание»; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет по специальности «Живопись (профиль: Художник-живописец (церковно-историческая живопись), иконопись))» и другие. Во-вторых, светские учреждения художественной направленности: например, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «Живопись (профиль: Художник-живописец (церковно-историческая живопись))» и другие. В-третьих, иконописные мастерские при храмах и приходах. Например, иконописная мастерская во имя святого преподобного Алипия Печерского при храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в г. Москва; иконописная мастерская при приходе Святого Георгия Победоносца в г. Ростов-на-Дону и многие другие.

Значит, профессиональная подготовка современных художников-иконописцев должна выйти на систему и на тесное взаимодействие государства и Церкви. Примером такого взаимодействия стало открытие в 2016 году совместного иконописного отделения в Ростовском художественном училище имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии. Это новый опыт сетевой формы взаимодействия духовного и светского образовательных учреждений в подготовке художников-иконописцев. Набор на иконописное отделение осуществлен в РХУ имени М.Б. Грекова по специальности «Живопись» (по виду «Станковая живопись») и в Донской духовной семинарии по уровню дополнительного профессионального образования «Профессиональная переподготовка художника-иконописца». По окончании обучения выпускники получают две квалификации: «художник-живописец, преподаватель» и «иконописец» [5, с. 341–342].

Подготовка современных иконописцев составляет многосложный процесс, состоящий из духовной религиозной основы, символично-образительных и технологических иконописных канонических традиций. По мнению И.К. Языковой, икона открывает нас ко всему опыту Церкви, связывая прошлое, настоящее и будущее, причем соединяет прошлое через связь с традицией, настоящее через талант иконописца и будущее через устремленность к грядущему Царству [10, с. 285–286].

Иконописец монахиня Иулиания (Мария Николаевна Соколова) пишет, что икона – это книга о вере, в которой языком линий и красок раскрываются «догматическое, нравственное и литургическое учение о Церкви» [6, с. 44]. Поэтому начинающему художнику-иконописцу надо уяснить и принять следующее: не искать в иконе красоты; соблюдать правила нравственности; соблюдать технику иконописания, выработанную вековой практикой древних иконописцев; отступая от традиций, иконописец должен бояться нарушить главное: «установленную структуру и последовательность построения иконописного образа», потому что «своеобразие как самого образа, так и приемов его выражения не случайно» [6, с. 45–48].

В основе содержания обучения на иконописном отделении Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии лежат канонические принципы иконописной школы Московской духовной академии при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, именно опыт Монахини Иулиании, которая возрождала в академии иконописное отделение и сформулировала основные приемы, характерные для канонического иконописного искусства [4, с. 60]. Во-первых, иконописный образ – это, прежде всего, образ на плоскости (плоскость – символ вечности); во-вторых, средства живописи – линия и краски – не исполняют никакой служебной роли, они сами

конкретно участвуют в создании образа; в-третьих, основная техника в иконописи – темпера [6, с. 51].

На совместном иконописном отделении Донской духовной семинарии и Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова принципы канонической иконописной культуры реализуются посредством копирования известных иконописных образцов. В процессе копирования образцов-копий и подлинников, студент иконописного отделения начинает поэтапно с элементов доличного, то есть изучения характера линий образца, живописности, смысловой нагрузки тонового пятна; функции пробела для выявления и создания характерного образа, пластики пробелов; выполнения элементов природы и растительного мира, палат, пейзажей, горок на белой и тонированной бумаге с разделкой их пробелами. В дальнейшем, сравнение натуральных горок в иконописной системе изображения горок, двухсоставной и трехсоставной горок (рисование на тонированной бумаге); рисование животных и растений на белой бумаге (гризайль) с тональной разделкой (высветление и притенение), рисование архитектурных элементов и нескольких архитектурных зданий на белой бумаге (гризайль). Приобщением к канонической иконописной культуре является непосредственная работа с таблеткой: рисунок по таблетке охрой, техника выполнения описи тушью, «фоскрышь» таблетки, опись и пробела, техника покрытия олифой. Изображение фигур в основных позициях начинается на белой или тонированной бумаге. Далее раскрывается на таблетке без изображения личного, которому впоследствии уделяется особое внимание, как это и происходило в русском каноническом иконописании [4, с. 60].

Смысловую религиозную основу на иконописном отделении семинарии и художественного училища составляют теоретические богословские дисциплины (Катехизис, Священное Писание, Введение в литургическое предание, Церковнославянский язык, История Христианской Церкви, История Русской Православной Церкви, История церковного искусства, Иконоведение и др.) и православный образ жизни будущих иконописцев. Свод канонических иконописных правил и положений выразительно-изобразительного языка заложен в теории и практике иконописных дисциплин (Иконописание, Иконография, Техника иконы, Основы стенописи и др.) и художественно-гуманитарных дисциплин (Рисунок, Живопись, Цветоведение, Основы композиции, Черчение и перспектива, Пластическая анатомия, История искусств, История мировой культуры и др.) [4, с. 61].

Процесс подготовки современных художников-иконописцев непосредственно взаимосвязан с актуальными вопросами, созревшими в пространстве современного иконописания. Культуролог, иконописец и педагог иконописного отделения Московской духовной академии Л.А. Армеева называет, в первую очередь, такие актуальные вопросы современной иконописи, как: освоение техники и технологии древней канонической иконы; осознание православной канонической иконы; проблему свободного творчества в рамках канонического церковного искусства [2, с. 63]. Крайне актуальной для современного иконописания она считает проблему «соотнесения единого канона, соборного опыта Церкви с индивидуальным творчеством иконописца» [2, с. 64]. Рассуждая о месте копирования в обучении иконописцев, Л.А. Армеева дает ряд методических рекомендаций. Во-первых, время обучения иконописанию должно быть не менее пятнадцати лет, независимо от уровня художественной подготовки. Во-вторых, обязательна работа с подлинниками, потому что начинающему иконописцу опасно начинать работу с репродукциями. Если нет возможности копировать иконописные подлинники, хотя бы смотреть. В-третьих, учебное копирование должно быть осознанным. В-четвертых, начинающему иконописцу необходим опытный наставник, который обратит внимание и раскроет богатство языка иконы в полном объеме. В-пятых, при обучении нужно идти от простого к сложному, то есть начинать работать с понятных, несложных икон и небольших фрагментов и постепенно переходить к сюжетным композициям [2, с. 65–66].

По мнению исследователя теории и истории искусства А.В. Андреевой, понимание канона в современном церковном искусстве неоднозначно, то есть канон понимается «как не внешний закон, а как внутренняя структура, основа изображения», но при этом канон разнообразен в рамках традиции [1, с. 19]. К проблемам современного иконописания она относит формальное копирование, которое приводит к утрате глубокого духовного образа; опасное влияние академической церковной живописи; влияние рынка на качество современной иконы; возрождение школы православного иконописания с учетом канонических традиций [1, с. 20–21].

Культуролог Т.Н. Арцыбашева, анализируя историю иконописания в России, называет следующие вопросы подготовки художников-иконописцев на примере опыта Курской духовной семинарии: обращение к традиции или складывание нового иконописного языка; главное в обучении – самостоятельная работа с каноническими образцами (лицевыми подлинниками-репродукциями византийских и древнерусских икон); тщательное соблюдение традиционной технологии [3, с. 223–224].

Искусствовед Н.Ю. Лаврешкина, занимаясь вопросом роли канона в иконописи нового времени, считает, что процесс формирования иконописного канона сегодня не завершен, то есть «современная ситуация в иконописи позволяет отметить, что не только иконописный канон, но и традиция определяют ее специфическое лицо» [7, с. 185].

Искусствовед С.С. Остапенко, рассматривая икону как неотъемлемую часть русской традиционной культуры, особым считает вопрос о верном понимании значения канона для христианской жизни и творчества. Ссылаясь на Л.А. Успенского, она пишет, что диалектика творчества иконописца раскрывается в том, что «канон предполагает не обособление, а именно включение в соборное творчество» [8, с. 53]. Также С.С. Остапенко делает вывод о том, что сегодня икона является воплощением таких нравственно-этических понятий, как благообразие и благочестие, которые, к сожалению, забываются современной культурой [8, с. 54].

Искусствовед А.С. Трапезникова, называет одним из главных вопросов создания новой иконографии и перечисляет иконографические проблемы современного иконописания. Это неопределенная позиция Церкви по вопросам формирования новой иконографии; сложности трактовки личного письма и одеяния святых, особенно погибших в XX столетии; создание образов новопрославленных святых; проявление портретного сходства в современной иконографии; сложности многофигурных композиций; появление так называемых икон, откликающихся на политические события [9, с. 190–191].

Таким образом, рассмотрев актуальные вопросы профессиональной подготовки художников-иконописцев, можно сделать следующие выводы:

- подготовка современных художников-иконописцев направлена, в первую очередь, на сохранение и трансляцию национальных православных традиций и укрепление духовных основ общества;
- сегодня профессиональная подготовка художников-иконописцев ведется в учреждениях разного уровня, направленности и подведомства;
- сложились канонические традиции и принципы, которые должны быть в основе обучения художников-иконописцев любого уровня образования: православная духовная основа и правила нравственности; сохранение традиционных иконописных техник; соблюдение структуры и последовательности построения иконописного образа; срок обучения иконописанию не менее пятнадцати лет; работа с подлинниками; осознанное копирование; влияние опытного наставника; обучение иконописи от простого к сложному;
- на подготовку современных художников-иконописцев непосредственно влияют актуальные проблемы современного иконописания, а именно: значение, место и понимание канона в пространстве современного иконописания; осознание духовного и нравственно-этического аспекта православной канонической иконы; освоение техники и технологии канонической иконы; влияние рынка на качество современной иконы; со-

отнесение канона, соборного опыта Церкви с индивидуальным творчеством иконописца; создание новой иконографии; неопределенная позиция Церкви по вопросам формирования новой иконографии; возрождение школы православного иконописания с учетом канонических традиций и другие;

– дискуссионными вопросами современного иконописания можно назвать, во-первых: что сегодня происходит – обращение к иконописной традиции или складывание нового иконописного языка; во-вторых: можно ли говорить о том, что сегодня идет процесс формирования иконописного канона? Возможно, что решение этих вопросов зависит от профессионального уровня будущих художников-иконописцев;

– профессиональная подготовка современных художников-иконописцев должна выйти на систему и на тесное взаимодействие государства и Церкви;

– примером такого взаимодействия стало иконописное отделение в рамках сетевого взаимодействия Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии. Выпускники получают две квалификации: «художник-живописец, преподаватель» и «иконописец»;

– основу обучения на совместном иконописном отделении Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Донской духовной семинарии составляют следующие принципы: канонические принципы иконописной школы Московской духовной академии (иконописный образ, линия и краски как средства живописи, темперазная техника); копирование известных иконописных образцов как основной метод обучения; обучение от простого к сложному, от элемента к целому, от доличного к личному; смысловая религиозная основа (теоретические богословские дисциплины) и православный образ жизни студентов-иконописцев; основы академической школы рисунка, живописи и композиции с учетом иконописной специфики.

Литература:

1. Андреева, А. В. Проблемы канона и новаторства в современной церковной живописи / А. В. Андреева // Вестник Московского государственного областного университета. – 2012. – № 3. – С. 18–23.
2. Армеева, Л. А. Соотношение традиции и авторского начала при копировании икон в системе подготовки современного иконописца / Л. А. Армеева // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2010. – № 4. – С. 63–66.
3. Арцыбашева, Т. Н. Из истории иконописания в России нового и новейшего времени: век XVII – век XX / Т.Н. Арцыбашева // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки. – 2004. – № 4 (7). – С. 220–224.
4. Бобрешова, М. Ю. Религиозно-эстетические основы канонической иконописной культуры / М. Ю. Бобрешова // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2018. – № 5 (102). – С. 57–62.
5. Бобрешова, М. Ю. Сохранение русской иконописной школы посредством взаимодействия духовного и светского образования / М. Ю. Бобрешова // Научные труды Донской духовной семинарии с участием кафедры «Православная культура и теология» Донского государственного технического университета: сборник / Донской гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – С. 339–352.
6. Иулиания (М. Н. Соколова), монахиня. Труд иконописца. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. – 352 с.
7. Лаврешкина, Н. Ю. Иконописный канон и его роль в адаптации западных влияний в иконописи нового времени / Н. Ю. Лаврешкина // Теоретические и практические проблемы развития современной науки : сборник материалов 4-й Международной научн.-практ. конф., Махачкала, 31 марта 2014 г. – Махачкала, 2014. – С. 181–185.
8. Остапенко, С. С. Изучение и преподавание иконописи на рубеже XX–XXI века: философско-этические, духовные и образовательные аспекты / С. С. Остапенко // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2011. – № 1. – С. 50–54.
9. Трапезникова, А. С. К вопросу о создании икон новопрославленных святых на рубеже XX–XXI веков / А. С. Трапезникова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 6 (32) : в 2 ч. – Ч. I. – С. 189–191.
10. Языкова, И. К. Сотворение образа. Богословие иконы / И. К. Языкова. Серия «Современное богословие». – М. : Издательство ББИ, 2012. – 368 с.