

ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ В МЕТОДИКЕ АВТОРСКОГО КУРСА «ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА»

Кузьмина И.Б.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств», Санкт-Петербург, e-mail: irenku@mail.ru

С возрождением христианских традиций в России в конце XX – начале XXI вв. возникла необходимость в подготовке христианских художников и разработке методики школы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. На современном этапе развития иконописной школы наблюдаются существенные профессиональные проблемы. Они касаются не только содержательной стороны и ремесленного уровня, но и основных понятий школы церковного искусства. Грамотное, профессиональное решение задач определяет художественно-изобразительную иконную композицию и создает выразительный Духовно-пластический Образ. Анализируя современные профессиональные проблемы иконописания, автор приходит к мнению, что основополагающие методические моменты церковного искусства должны отличаться от распространенных в настоящий период методических принципов иконописных школ, мастерских и светских учебных заведений. Практически повсеместно используемый принцип «от второстепенного к главному» основан на миниатюрно-декоративном методе народных промыслов (Палех, Мстера и т.д.) и не связан с древними иконописными традициями. Основой методики современных церковных учебных заведений является копирование иконных аналогов с целью изучения технических приемов и освоения формальных способов изображения так называемого доличного письма с последующим переходом к изображению «личных» элементов. Такой метод вместо раскрытия богословского содержания через иконное изображение формы предметов и передачу иконного пространства-времени ориентирует на формальное срисовывание и схематичную компоновку. Окружающий (Божий) мир велик и разнообразен, наполнен видимыми и невидимыми явлениями и элементами, и, чтобы церковные художники умели изображать их в Духовно воплощенных образах, необходимо развивать у учащихся православное миропонимание и цельное иконное видение на основе принципа «от главного к второстепенному» с использованием изобразительных методов «по памяти» и «по представлению». На развитие цельного христианского мировосприятия и профессиональной изобразительной грамотности и направлена методика авторского курса «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

Ключевые слова: церковное изобразительное и декоративно-прикладное искусство, основы христианского искусства, школа иконописи, методика и методология иконного обучения, иконное миропонимание.

CHRISTIAN ATTITUDE IN THE TECHNIQUE OF THE AUTHOR'S COURSE "BASES CHURCH GRAPHIC AND ARTS AND CRAFTS"

Kuzmina I.B.

Federal state-funded educational institution higher education «St. Petersburg state academic institute painting, a sculpture and architecture of I.E. Repin at the Russian Academy of Arts», St. Petersburg, e-mail: irenku@mail.ru

With revival of Christian traditions in Russia at the end of XX – the beginning of the XXI st century there was a need for training of Christian artists and development of a technique of school church graphic and arts and crafts. At the present stage of development of icon-painting school vital professional issues are observed. They concern not only the substantial party and craft level, but also the basic concepts of school of church art. Competent, professional solution of tasks defines art and graphic icon composition and creates an expressive Spiritual and plastic Image. Analyzing modern professional problems of painting of icons, the author comes to opinion that the fundamental methodical moments of church art, have to differ from the methodical principles of icon-painting schools, workshops and secular educational institutions extended during the present period. Almost everywhere the used principle «from minor to the main thing» is based on a tiny and decorative method of national crafts (Palekh, Mstera and so on) and not connected with ancient icon-painting traditions. A basis of a technique of modern church educational institutions is copying of icon analogs for the purpose of studying of techniques and development of formal ways of the image of the so-called «to-personal» letter with the subsequent transition to the image of «personal» elements. Such method, instead of disclosure of theological contents through the icon image of a form of objects and transfer of icon space time, focuses on a formal to copy

and schematical configuration. The surrounding (God's) world is big and various, filled with the visible and invisible phenomena and elements and that church artists were able to represent them in Spiritual and incarnate images it is necessary to develop at pupils orthodox outlook and integral icon vision on the basis of the principle «from the main thing to minor» with use of graphic methods «on memory» and «on representation». The technique of the author's course «Bases Church Graphic and Arts and Crafts» is also directed to development of integral Christian attitude and professional graphic literacy.

Keywords: church graphic and arts and crafts, bases of Christian art, school of an iconography, technique and methodology of icon training, icon outlook.

С возрождением христианских традиций в России в конце XX – начале XXI вв. возникла необходимость в подготовке христианских художников и разработке методики школы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства [1].

На современном этапе развития иконописной школы наблюдаются существенные профессиональные проблемы [2, 3]. Они касаются не только содержательной стороны (создание Образа и раскрытие богословских понятий) и ремесленного уровня (технотехнологическая область, в которой результаты наиболее успешны), но и основных понятий школы церковного искусства. Грамотное, профессиональное решение задач иконографического рисунка (иконно-пластических, перспективных, тонально-графических [4]; живописно-колористических; стилистических и др.) определяет художественно-изобразительную иконную композицию и создает выразительный Духовно-пластический Образ [5].

Цели исследования – определение художественно-изобразительных задач и методов школы христианского искусства, выявление современных учебно-методических проблем профессионального иконного обучения и с целью решения данных проблем – анализ и обобщение практических результатов, полученных автором при реализации методики курса «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

Материал и методы исследования. Материалами данного исследования являются методология современной школы иконописи и методика авторского курса «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Метод сравнительного анализа методических направлений современного иконописания и комплексный анализ практических результатов, полученных в процессе педагогической апробации методики авторского курса «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства», способствуют дальнейшему развитию православной художественной школы.

Анализируя современные профессиональные проблемы иконописания, автор приходит к мнению, что основополагающие методические моменты церковного искусства должны отличаться от распространенных в настоящий период методических принципов негосударственных иконописных школ [6; 7, с. 22–23, 41–42; 8], мастерских [9] и государственных учебных заведений [10; 11]. Практически повсеместно используемый принцип «от второстепенного к главному» основан на миниатюрно-декоративном методе

народных промыслов (Палех, Мстера и др.) и не связан с древними иконописными традициями [5]. Основой методики современных церковных учебных заведений является копирование иконных аналогов с целью изучения технических приемов и освоения формальных способов изображения так называемого доличного письма с последующим переходом к изображению «личных» элементов. Такой метод вместо раскрытия богословского содержания через иконное изображение формы предметов и передачу иконного пространства-времени ориентирует на формальное срисовывание и схематичную компоновку [12].

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщая личный опыт иконописной практики и педагогической деятельности, анализируя опыт других педагогов-художников, автор приходит к выводу, что методика школы церковного искусства должна быть направлена на развитие религиозного мировоззрения вместе с пространственным четырехмерным, т.е. пространственно-временным, мышлением [13, 14, 15]. Для подготовки будущих церковных художников требуются метод наблюдения и анализа природы и изображение ее «по памяти» и «по представлению» [4, с. 53–57; 16].

Обучение христианскому искусству должно начинаться с начального звена художественного церковного образования. Через визуальное иконное созерцание детям и подросткам необходимо прививать любовь к красоте окружающего (Божьего) мира и развивать у них христианское мировосприятие [16].

«Задача школы церковного искусства: познание, изучение и анализ окружающего (Божьего) мира в соответствии с христианским мировоззрением, а также приобретение знаний, умений и навыков для изображения предметов “по-иконному”, воспитания вкуса и христианских взглядов. Научить иконному и цельному мировосприятию, объективному анализу Божьего мира и дать изобразительные и декоративные средства для реализации приобретаемого виденья – метод обучения христианскому искусству» [12, с. 366].

Для иконописца окружающий (Божий) мир – это невидимые явления и четырехмерные (пространственно-временные) материально-предметные образы Воплощенного Духа [13; 14; 15]. Церковный художник создает Духовные образы вещей и прежде всего человека (Богочеловека) в виде «оплечного», «поясного» или «ростового» изображения [12; 17]. И именно созданию Духовного образа человека (Богочеловека) – центрального действующего персонажа в христианском миропонимании – иконописцу необходимо научиться в первую очередь.

Развитие иконного Духовно-пластического мышления («постановка глаза») у юных художников необходимо начинать с визуального наблюдения и анализа произведений христианского византийского и древнерусского искусства [12].

В византийской и древнерусской иконе действительность передается по законам бинокулярного и нестационарного виденья человека (Богочеловека). Икона – это изображение на двухмерной плоскости, созданное по системе “сферической” (“обратной”) перспективы [12-14] и определенным способом моделировки пластической формы при условном освещении, т.е. определенная система иконного рисунка и иконной цветотональной организации [17; 18].

Педагогический опыт показывает, что иллюстрирование и свободное копирование иконных образцов на библейские и евангельские сюжеты активно развивает у детей 7–10 лет христианское видение. Но при этом вместе с учащимися необходимо проводить анализ произведений церковных мастеров: определять различные изобразительные и декоративные средства, художественные приемы и способы, выявлять композиционные закономерности [12].

В изобразительном искусстве законы и методы изображения предметного мира начинают осваивать с изучения формы простейших геометрических тел (шара, куба, конуса, цилиндра, призмы и т.д.). В дальнейшем учащийся видит в наблюдаемых предметах конструкцию простых геометрических форм и на двухмерной плоскости учится создавать образы этих объемных трехмерных предметов. В декоративном искусстве на простейших орнаментальных элементах и мотивах постигаются основы пропорционально-ритмической композиции [4, с. 9; 12].

Похожий метод, по мнению автора, необходимо использовать и при обучении основам церковного искусства. Педагогическая практика подтверждает, что учащиеся 11–14 лет без особых затруднений не только «с натуры», но и «по памяти» рисуют геометрические тела, а также предметы быта простой формы (вазу, чашку, книгу и др.) [12]. Такие задания можно давать детям и более раннего возраста (в зависимости от их способностей и интересов). При этом для изучения изобразительных закономерностей учащихся необходимо ориентировать на иконные образцы.

После освоения начального этапа изобразительной грамоты согласно авторской программе «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства» можно начинать изучать иконное изображение человека (Богочеловека) по следующим темам:

- 1) «Иконное изображение головы человека с плечевым поясом (в разных поворотах) (рис. 1).
- 2) Иконное изображение рук человека (в разных положениях).
- 3) Иконное поясное изображение одетой фигуры человека с руками (в разных поворотах) (рис. 2).

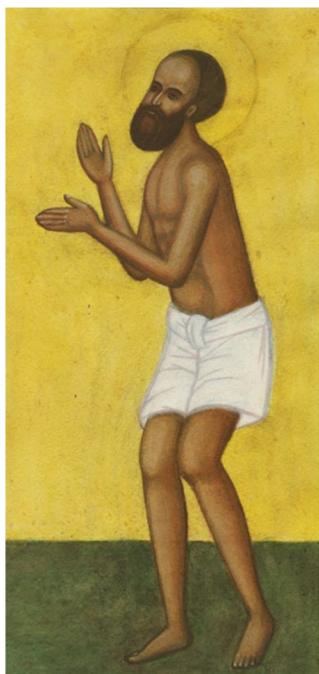
- 4) Иконное изображение ног человека (в разных положениях).
- 5) Иконное изображение обнаженной фигуры человека (в разных поворотах) (рис. 3).
- 6) Иконное изображение одетой фигуры человека (в разных поворотах).
- 7) Иконное изображение двухфигурной композиции» (рис. 4) [12, с. 369].

*Рис. 1.
Учебная цветотональная
работа 1*

*Рис. 2.
Учебный тональный рисунок 2*

*Рис. 3.
Учебная цветотональная
работа 3*

*Рис. 4.
Учебная работа – икона
«Божия Матерь Смоленская»*

Задание «Иконное изображение двухфигурной композиции» (например, сюжет «Благовещение Пресвятой Богородицы») может включать элементы архитектуры (дома, башни, ротонды и др.), предметы интерьера (кресло, стол и др.) и пейзажные мотивы (горки, деревья и др.). Таким образом, кроме постижения образа человека (Богочеловека), происходит освоение изображения Духовно-пластических образов предметов и элементов окружающего (Божьего) мира догматически и канонически допустимыми средствами, приемами и методами.

Важным моментом в искусстве является грамотное использование тонально-графических (декоративно-графических – для декоративно-прикладного направления) средств и закономерностей [4]. Именно поэтому изучению этой области в методике авторского курса уделяется особое внимание в виде отдельных заданий (рис. 2, 5).

Выявление самого значимого изобразительного аспекта относительно «Духовного начала» (Бога) – важнейшая иконописная задача. Пластическое решение в иконе подчинено Духовному содержанию. Цветотональная и определенная пропорциональная системы раскрывают иконное миропредставление. Масштабнее изображается то, что имеет наибольшее Духовное значение. При создании Духовно воплощенного Образа в иконе используются цветовая символичность и неопределенность источника света [18].

Элементы «личного» (лицо, руки, тело человека) в византийской и древнерусской иконописи в большей степени подчиняются тональному решению, а «доличные» мотивы (архитектура, элементы интерьера и пейзажа и т.д.) по своему решению ближе к графическому изображению. В произведениях церковного декоративно-прикладного искусства для моделировки формы предметов и фонов используются декоративно-графические средства. Орнаментальные элементы в «личных» сюжетах решаются согласно тонально-графическим законам общей иконной композиции.

Для современного церковного искусства характерны профессиональные проблемы:

1) «недостаточная тонально-графическая организация: или не выявлен композиционный центр, или не верно относительно фона взяты тонально-графические отношения предметов, и фон или сильно “проваливается”, а предметы “вырываются”, или, наоборот, предметы “сливаются” с фоном» [18, с. 70]. Цельность иконной композиции при этом теряется, не «читается» сюжет и соответственно не раскрывается богословское содержание;

2) вместо цветотональных отношений, которые и определяют грамотное, профессиональное иконное произведение, наблюдается цветовая «раскраска».

С целью освоения тонально-графической организации после этапа линейного рисунка и решения перспективно-пластической и «компоновочной» задачи в авторской программе предлагается задание «Тонально-графическая организация иконной композиции в определенной тональной шкале с учетом выявления главного композиционного центра» (рис. 2, 5). Учащиеся декоративно-прикладного направления выполняют организацию иконной композиции на заданный сюжет: в 3 тона, в 4 тона, в 5 тонов (рис. 5) [12].

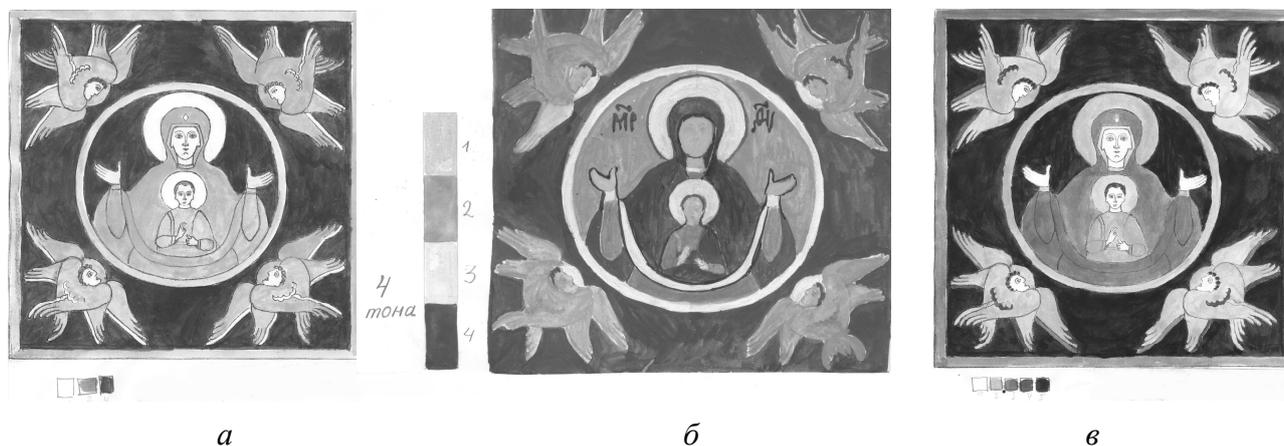

Рис. 5. Учебные тонально-графической работы (11–14 лет):

а) в 3 тона; б) в 4 тона; в) в 5 тонов

Выявление главного композиционного центра – важнейший момент в учебных работах, который направлен на развитие христианско-богословского мышления и композиционного чутья.

Учащимся декоративного направления (вышивка, металл и др.) иконное изображение человека необходимо осваивать вместе с орнаментальной композицией, изучая иконные декоративно-графические средства и декоративно-цветовые закономерности [9]. Методы обучения светских и церковных специалистов прикладного искусства во многом совпадают. Различие состоит в образцах: как правило, христианские художники-прикладники ориентируются на византийские и древнерусские аналоги, содержащие христианско-символические и богословские элементы.

Заключение. Окружающий (Божий) мир велик и разнообразен, наполнен видимыми и невидимыми явлениями и элементами, и, чтобы церковные художники умели изображать их в Духовно воплощенных образах, необходимо развивать у учащихся православное миропонимание и цельное иконное видение на основе принципа «от главного к второстепенному» с использованием изобразительных методов «по памяти» и «по представлению». На развитие цельного христианского мировосприятия и профессиональной изобразительной грамотности и направлена методика авторского курса «Основы церковного изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

Список литературы

1. Кутейникова Н.С. Иконописание России второй половины XX века. СПб.: Знаки, 2005. 192 с.
2. Ржаницына С. Московская иконопись конца XX века: Основные проблемы современного церковного искусств. [Электронный ресурс]. URL: <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/rzhan/diplom4.htm> (дата обращения: 30.05.2020).
3. Иванова С. Проблема религиозной живописи в XXI веке // Историк – общественно-политический журнал. [Электронный ресурс]. URL: https://historicus.ru/problema_religioznoi_jivopisi_v_XXI_veke (дата обращения: 30.05.2020).
4. Суворов В.И. Рисунок – основа изобразительного искусства / Ред. и авт. сост. И.Б. Кузьмина, изд. 3 (допол.). СПб.: «Издательство «Система», 2017. 64 с.
5. Кузьмина И.Б. Древнерусские традиции и проблемы современной школы церковного искусства // Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений / Науч. ред. В.А. Щученко. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2009. Вып. 2. С. 188-192.
6. Учебная программа иконописного отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии // Санкт-Петербургская Духовная Академия. Санкт-Петербург, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://icon.spbda.ru/abitur/uchebnaya-programma-ikonopisnogo-otde/> (дата обращения: 30.04.2020).
7. Александр (Федоров), архимандрит, Кутейникова Н.С. Иконописному отделению Санкт-Петербургской Духовной Академии 25 лет. Ред.-сост. Н.С. Кутейникова. СПб.: Изд-во Института имени И.Е. Репина, 2013. 59 с.
8. Фомичева Ю.В. Дополнительная образовательная программа «Иконопись» (художественная направленность). Муром. 2019 / Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца». [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/03/13/rabochaya-programma-ro-ikonopisi-2019> (дата обращения: 10.05.2020).
9. Программа обучения иконописи, 2019 / Иконописный центр «Русская икона – 21 век». [Электронный ресурс]. URL: <https://rusicona21.ru/programma-obuchenia.html> (дата обращения: 10.05.2020).
10. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы иконописи» для специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки // ФГБПОУ «Палехское художественное училище имени М. Горького». Палех. 2018. [Электронный ресурс]. URL: <http://docplayer.ru/124401139->

Rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny-osnovy-ikonopisi.html (дата обращения: 30.04.2020).

11. Ковалева А.Г. Рабочая программа факультативного курса иконописи. Москва, 2018 / ГБОУД ДО г. Москвы «Детская художественная школа имени М.А. Врубеля». [Электронный ресурс]. URL: <https://docplayer.ru/52139868-Rabochaya-programma-fakultativnogo-kursa-ikonopisi-avtor-kovalева-a-g.html> (дата обращения: 10.05.2020).
12. Кузьмина И.Б. Православное эстетическое воспитание и обучение церковному изобразительному искусству подростков // Социальное служение Русской Православной церкви: проблемы, практики, перспективы: материалы международной научно-прак. конференции, (Санкт-Петербург, 4–5 июня 2015 г.). СПб.: СПбГИПСР, 2015. С. 364-370.
13. Флоренский П.А. Священник. Обратная перспектива // Соч. в 4-х тт. Т. 3 (1). М.: Мысль, 1999. С. 46-98.
14. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения (условность древнего искусства). М.: Искусство, 1970. 232 с.
15. Раушенбах Б. Пространственные построения в древнерусской живописи. М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», Издательство «Пальмира», 2018. 300 с.
16. Кузьмина И.Б. Единство и различие изобразительных основ иконы и картины / Текст: электронный // VI Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум – 2014». [Электронный ресурс]. URL: www.scienceforum.ru/2014/770/5742 (дата обращения: 03.05.2020).
17. Кузьмина И.Б. Методические основы древнерусского прикладного искусства (на примере древнерусской вышивки) // Дизайн. Материалы. Технология. 2015. (сентябрь) № 3 (38). С. 74-78.
18. Кузьмина И.Б. Методические основы изобразительного искусства (К вопросу о единстве и различии исторических живописных систем) // Дизайн. Материалы. Технология. 2014, (март) № 1(31). С. 67-70.