М.В. Никольский,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии,
кандидат педагогических наук

Обучение основам иконописи через практическую деятельность

Практика обучения основам иконописи и анализ реального состояния иконописного творчества показывают, что процесс получения соответствующих художественных навыков должен базироваться на активном и приоритетном включении специальной практической деятельности учащихся и быть главнейшим звеном во всей системе подготовки изографа.

Практическая основа методики подготовки будущего иконописца определяется главным, исторически выверенным методом – методом копирования, который, по сути, является чистой практикой. Здесь следует вспомнить древние указания на то, что истинными творцами икон были святые отцы и богословы Церкви, а иконописец – лишь орудие в их руках. Однако мы знаем таких выдающихся богословов и одновременно иконописцев, как митрополит московский Петр, преподобный Андрей Рублев, Феофан Грек, Симон Ушаков; иконописцы нового и новейшего времени Леонид Успенский, монахиня Иулиания, архимандрит Зинов, архимандрит Рафаил и т.д.

Подобная традиция возникла в евангельские времена. Согласно церковному преданию, евангелист и ближайший ученик Иисуса Христа апостол Лука был первым христианским иконописцем. Известно, что он написал пять икон (с натуры) и являлся автором четырех канонических евангелических текстов, что свидетельствует о сочетании в нем талантов богослова и иконописца, что, в сущности, является понятием нераздельным.

Будущий иконописец обучается, приобретая соответствующие навыки чрез практику. В нашем случае речь идет о чисто практической деятельности учащегося, которая организуется следующим образом.

Подобная практика проводится после каждого года обучения: в учебных мастерских, музеях и музейных комплексах, православ-

ных храмах, монастырях и храмовых комплексах, художественно-производственных мастерских. Она проходит под руководством преподавателей и практикующих иконописцев на местах.

Выполняются обучаемыми в соответствии с рекомендациями и предложениями преподавателя, а также в соответствии с личностными предпочтениями (с обязательным обсуждением с руководителем). К таким заданиям относятся:

- работы, направленные на закрепление полученного опыта во время аудиторных занятий;
- работы, направленные на расширение полученного опыта во время учебного процесса;
- работы, выполненные в связи с необходимостью углубления частных творческих установок учащегося (как правило, во время выпускного курса).

Данные виды работ выполняются лишь в том случае, если обучаемый справляется с учебной программой, не проявляет признаков утомляемости, имеет высокий мотивационный уровень и сам проявляет творческую и учебную активность.

Внеаудиторные творческие работы (выполняются по индивидуальным творческим установкам и духовным воззрениям под руководством преподавателя)

К таким работам могут относиться:

- создание образов по оригинальным или редким изводам, выполняемых по плану учебных работ;
- применение увеличенных или уменьшенных размеров (форматов) досок на текущие задания;
- творческое переосмысление духовных акцентов какого-либо извода;
- применение несколько иных иконописных материалов в работе в соответствии с духовным замыслом;
- оригинальное (но уставное) итоговое оформление работы, упрощение или детализация извода в соответствии с заданием, нюансная балансировка тона и цвета иконы в соответствии с замыслом, применение особой иконописной техники в соответствии с замыслом, особый выбор фактуры образа.

Для того чтобы научиться фиксировать и овладевать некоторыми секретами мастерства и особенностями иконографической структуры иконического образа, необходимо выполнять дополни-

тельные виды работ по моделированию и копированию отдельных частных видов икон и элементов. Так, при написании некоторых иконографических типов возникает необходимость (или желание) написать еще схожий образ, но принципиально отличающийся по композиции, пластике (или даже по духовному прочтению). Например, осваивая написание иконографического типа иконы пресвятой Богородицы под названием «Умиление», как правило, выполняется икона, именуемая «Богоматерь Казанская», но для более глубокого понимания вышеуказанного типа есть необходимость написания иконы, именуемой «Богоматерь Владимирская». Дело в том, что обе эти иконы говорят об одном – антиномическом общении Богородицы и Богомладенца, о Его грядущем крестном страдании и последующем воскресении – Пасхе Христовой, но последующее художественное прочтение этих икон разное и по своему самобытное.

Художественная пластика и комплектация упомянутых иконографических типов также совершенно разные. Так, икона «Богородица Казанская» имеет крупный формат персонажей по отношению к размеру доски (формату); лик Богородицы развернут к зрителю (при наклоненной голове); композиция имеет погрудный формат с благословляющей рукой младенца-Христа.

Образ «Богородица Владимирская» имеет композицию, где Иисус Христос изображен полностью (с руками и ногами), сидящим на руке Богородицы, в парчовых одеждах, со взглядом, направленным на Свою Матерь.

Таким образом, при одном иконографическом типе указанные иконы имеют разную композицию, но общее художественное решение. Поэтому, если в образовательной практике есть возможность выполнения обеих икон, то это целесообразно сделать.

Если обучаемый активно и качественно справляется с учебным планом, то будет целесообразным его привлечение к возможным хоздоговорным работам в художественных бригадах по профилю осваиваемой специализации. Участвуя в них, обучаемый приобретает очень ценный опыт, так как сталкивается с реальной деятельностью, где учится доделывать до конца работу, необходимую заказчику, отделять в работе главное от второстепенного, планировать рабочее время, учиться у практикующих мастеров, знакомиться с современными художественными материалами, а также

с их использованием, расхождением и приобретением. Учебный опыт может лишь смоделировать подобную деятельность. Кроме того, при таких видах работ имеется возможность закрепления полученных навыков и знаний во время учебного процесса на практике.

Имеются в виду поездки в различные православные монастыри и приходы, где есть возможность учащимся поучаствовать в работах, связанных с благоустройством, реставрацией и реконструкцией как архитектурно-храмового комплекса, так и его оформлением, что способствует приобщению к православной культуре в целом, через соответствующую трудовую деятельность.

Данный вид работ напоминает классическую искусствоведческую практику, где идет описание имеющихся иконописных памятников или знаковых произведений в храмах и галерейно-музейных собраниях региона, где находится учебное заведение.

Сбор подобных рефератов со временем составит авторские папки, где будет храниться систематизированное описание наиболее интересных (с точки зрения учащегося) иконописных произведений, которые помогут указать ему индивидуальный путь творческо-иконописного совершенствования. Данная деятельность вырабатывает у учащихся аналитические качества, которые необходимы будущему изографу, так как у него формируются детальное видение предмета, умение определять главное и второстепенное в иконическом образе, традиционные и инновационные черты православного канона; формируется умение смотреть на икону с научных (аналитических) позиций, что придает выводам обучаемого более объективный характер.

Практика показывает, что объем подобного реферата не должен превышать 16 страниц машинописного текста (или 1 печатный (типографский) лист). Структура реферата: введение; описание произведения (размер, дата создания, иконографическая композиция, материал); возможная археологическо-агиографическая история произведения; повествование о подобных иконографических памятниках, объединенных одним типом; описание иконографического извода; фотофиксация в распечатанном и электронном видах (общая фотография, фотографии образа в храмовом или музейном пространстве, его фрагменты, торцы, тыльная часть основы); описание сохранности произведения; выводы (о подвиж-

ных и неподвижных формах композиции и канона); список источников, посвященных памятнику и его аналогам.

Важной деятельностью для учащихся является сбор различных изображений святых, интерьеров храмов, церковной утвари, православных орнаментов и т.д., как для иконописного класса (в качестве наглядных пособий), так и для личного архива.

Под процессом сбора лицевой иконографической информации понимается фотофиксация понравившихся изображений, их зарисовки, калькирование, приобретение в качестве репродуцированных изображений, поиск в сети Интернет (как в аналоговом, так и в цифровом вариантах), сбор соответствующей литературы. Причем сбор подобной информации не обязательно должен иметь какую-либо цель, так как зачастую собранные изображения не будут представлять какого-либо интереса на сегодняшний день, но впоследствии смогут оказать неоценимую услугу в понимании иконы или в ее создании, так как в процессе обучения меняется художественный уровень или ценностные установки.

Сбор иконографической лицевой информации обязательно должен иметь систематизированный характер.

Если рассмотреть возможность методической систематизации аналоговой информации, то опыт показывает, что целесообразно следующее распределение иконографического лицевого материала по разделам (или условным папкам): изображения православных праздников; изображения Иисуса Христа; изображения Богородицы; изображения Ангелов; изображения святых мужей; изображения святых жен; изображения святого Николая Чудотворца; изображения святого Георгия Победоносца; изображения Креста Господня; изображения иконостаса и интерьеров православного храма; проекты и фотографии православных храмов; православные орнаменты; о православии.

В процессе сбора материала некоторые папки могут стать двойными (и более), в зависимости от выбранных приоритетов.

В данной статье мы не рассматривали различных оригинальных и инновационных видов дополнительной практической деятельности в подготовке будущих иконописцев (например, работа в православных лагерях и в рамках инновационных площадок), так как они недостаточно апробированы на практике и не осмыслены теоретически.

При всех очевидных положительных моментах этого процесса преподавателю необходимо помнить о том, чтобы не перегружать учащегося, поскольку повышенная утомляемость может сформировать апатию и потерю интереса к иконописному творчеству. По нашему мнению, подобная педагогическая деятельность может быть только адресной, индивидуальной по отношению к конкретному ученику, если только вышеуказанные действия не определены учебным планом общей системы подготовки будущего иконописца на начальном этапе художественного образования.

В результате проведенного анализа, основанном на реальном педагогическом опыте, мы выяснили, что обучение основам иконописи через практическую деятельность является эффективным и необходимым средством в подготовке будущего изографа на начальном этапе художественного образования. Основное его достоинство – активизация иконографического мышления, так как обучаемый начинает (и вынужден) использовать полученный опыт и навыки на практике, а также видит результат своего иконописного образования как бы со стороны.