

Конкурсный урок Борисенко Т.И.

Тема урока: «Умозрение в красках», или О том, как иконописных дел мастера видели невидимое и выражали невыразимое» (7 класс)

Ход урока

Учитель: Низкий поклон вам, отроки. Не для пустой беседы призвал я вас, а для дела нужного. Повсюду спрашивал об отроках, коих Господь талантом отмети. Вижу, вижу в очах ваших ясных ум пытливый, жажду знаний. И радуется душа моя, на вас глядячи. Оглянитесь вокруг себя, отроки, да скажите мне, для чего призвал я вас к себе, о чем поведать хочу? *(о древнерусском искусстве, об иконах)*

- Об иконах русских говорить я буду с вами, отроки мои любезные. Как знать, быть может, кто-то из вас станет знатоком иконы русской, а значит и русского искусства, истории отечества нашего, коими были на Руси Алимпий, Стефан, Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Симон Ушаков.
- О себе долго говорить не стану. Сподобил меня Господь знания, коими владею я, отдавать вам, детям нашим.

Сия хоромина светлая да просторная, не токмо комната учебная, а есть мастерская иконописи русской. Долог путь к мастерству, но интересен. А коли пришли вы ко мне, мастеру, учиться делу живописному, то и кликать вас будут подмастерьями. Наденьте на голову тесьму мастера, по ней народ узнает, что в обучении вы состоите, при мастере. И зовите меня отныне – мастер.

А тема урока нашего звучит подобно былине русской: **«Умозрение в красках», или О том, как иконописных дел мастера видели невидимое и выражали невыразимое».**

А теперь, дети мои любезные, попробуйте определить главную проблему урока нашего.

- **Что есть умозрение в красках?**
- **Как иконописных дел мастера видели невидимое и выражали невыразимое?**

Цель: *познакомиться с характерными особенностями древнерусской живописи.*

Задачи: - *погрузиться в атмосферу древнерусской живописи,*

- *прожить полученную на уроке информацию,*
- *научиться умом зреть мир древнерусской иконы,*
- *воспитание патриотизма и любви к Руси и русской культуре,*
- *развить умение анализировать.*

- Пришли вы ко мне, отроки, научиться умом зреть мир древнерусской иконы. ***А скажите, что означает слово «икона»?***

(икона – слово греческое, в переводе на русский язык означает «изображение», «образ». На Руси иконы так и называли «образа». Без икон церковь и православие немислимы. Иконы дают изображения Богородицы, Иисуса Христа, сцен Евангелия; это образы святых, пророков, ангелов. Иконе поклонялись с древнейших времен).

- Верно говоришь, чадо мое разумное. Но поклонение это относилось не к самой иконе, не к ее дереву и краскам, а к тому, кто был на ней изображен, то есть к ее первообразу. Поэтому икона не картина, а священный предмет, священный образ. Когда человек молится, икона помогает ему сосредоточиться и направить свое внимание на предмет молитвенного размышления, она как бы идет навстречу человеческой душе.

- ***А где было подлинное место иконы? (В храме)***

- Верно, но не только. В старину иконы были в каждом доме на почетном месте – в красном углу. Иконы ставились у развилок дорог, у колодцев, помещались на воротах при въезде в город. С древности к иконе относились с большим уважением. Выражение «купить икону» считалось кощунством. Говорили «выменять на деньги». Нельзя было по ветхости уничтожать икону, но разрешалось пускать икону по воде лицом вверх или закапывать в землю – точно хоронить.

Что такое икона теперь ведомо вам, отроки. Следует постичь вам еще одну истину: что есть «иконографический канон». Откройте второй лист книжицы и ответьте, ***что значит «канон»?*** (слово канон в переводе с греческого означает правило. На Руси канон называли «Делати по подобию»)

- Верно. В каноне четко расписывались значения символов, атрибутов, цвета, способы изображения мира земного-дольнего и мира небесного-горнего. Канон указывал на форму, композицию, пропорции, линии, рисунок. Давайте подробнее познакомимся с иконографическим каноном.

- ***Что есть иконографический канон? (иконографический канон – правила написания икон)***

- Древнерусская живопись религиозна по своему характеру. Она наполнена сложной системой религиозных символов. Познакомимся с этой системой, отроки. Посмотрите в вашу книжицу и скажите ***что значит крест?*** (....)

- Посмотрите на икону «Прославление креста» – это одна из древнейших русских икон XII века. Показывает поклонение ангелов кресту, главному символу христианства. Восьмиконечный крест, украшенный пальмовым венком, означает у христиан победу над смертью. (У подножия архангелы

Михаил и Гавриил, ближе архангелы находятся в небесной иерархии к людям; сверху, в белом сиянии вечности, парят серафимы и херувимы – ангелы, которые ближе всех расположены к Богу. Древние пророки говорили о них: «Они сияют как раскаленные угли, как освещенное молнией небо. Очи их, как горящие лампы, и звук слов подобен шуму»).

- **Что значит в символике круг вокруг головы? (...)**
- В переводе с латинского нимб означает облако.
- **А что значит круг? (...)**
- Вообще круг – очень важный символ иконописи. Не имеющий ни начала, ни конца она означает вечность. Например, фигура Богоматери на иконе «О тебе радуется» (или фигура Христа «Спас в силах») вписана в круг – это символ божественной славы.
- **Что значат звезды и крест в нимбе? (...)**
- В иконографии существует два варианта Троицы – «Троица Ветхозаветная» и «Троица Новозаветная». «Ветхозаветная» – это библейская история явления Аврааму трех путников-ангелов, в образах которых воплощен сам Бог.
- **В скольких лицах представлен Бог? (...)**
- «Новозаветная Троица» встречается крайне редко. Это изображение Бога-Отца, седобородого старца, творца неба и земли, повелевающего Вселенной и Бога-Сына – Иисуса Христа, Спасителя всех людей. Вместе с ними – белый голубь – святой дух – божественная животворящая сила.
- Обратимся к следующему листу, отроки. Посмотрите на икону «Успение Богоматери». Как много вопросов возникает у нас:
- **Что значит «успление»?**
- **Что означает одинокая свеча, горящая у ложа Богоматери?**
- **Что за спелёнутый младенец в руках Христа?**
- **Что за люди окружают ложе?**
- **Что за существо парит над головой Христа?**
- Успение – означает усыпание, смерть. Это сцену иконописцы воспроизводили чаще всего. Богоматерь на смертном одре. Перед ней свеча. **Так что же она значит? (Это символ угасающей жизни)**
- Позади ложа стоит Христос, на руках которого младенец. **Это что за символ? (Душа усопшего)**
- Богоматери было около 72 лет, когда архангел Гавриил возвестил ей о близкой кончине. Для нее это была радостная весть: она желала скорее

встретиться с сыном. Одно ее печалило, что не могла она в этот час попрощаться с апостолами, ближайшими учениками Христа. Проповедуя Евангелие, они разошлись по всему миру. Но в день Успения случилось чудо: ангелы принесли апостолов на облаках в Иерусалим, к ложу Богоматери. Поэтому многие иконы, посвященные успению, называют «облачными». В круг ложа Богоматери стоят апостолы и первые христианские священники. Их лица полны скорби и печали. Над головой Христа парит огненно красный серафим.

- **Что значит этот символ? (...)**
- Свою символику имели четыре евангелиста. **Кто такие евангелисты?** (Те, кто письменно изложили историю жизни и учений Иисуса Христа) **Каковы были эти символы? (...)**

- Крылатый лев – могущество и царское величие Христа.

Ангел – напоминание о небесном мире, из которого пришел на землю Христос. Телец – символ жертвенности спасителя (В древности во время богослужения было принято закалывать животных, принося их в жертву).

Орел – означает высоту евангельского учения и величия божественных тайн.

- Икона полна не только символами, но и атрибутами.
- **Скажите, отроки, что значит сие понятие?** (Атрибуты – это предметы, которые принадлежат тому или иному святому)
- Мы говорили о символике креста. Однако крест на иконе может быть и атрибутом. **Что он значит?** (Находясь в руках какого-либо святого, крест указывает, что перед нами мученик, то есть тот, кто пострадал за веру в Христа). (Икона великомученица Варвары)
- В руках святых могут быть книги, свитки, другие атрибуты. **Как вы думаете, почему в руках ангелов находится посох?** (Ангелы – это вестники Бога, которые путешествуют по миру, сообщая волю Бога, отсюда и посох) (Икона Троицы)
- **Посмотрите на иконы пророков, в их руках мы видим свитки с письменами; что на них написано?** (На них начертаны пророчества)
- **А в чьих руках мы видим на иконах евангелие?** (в руках у святителей, то есть святых и священнослужителей)
- **В руках апостола Петра – связка ключей; что значит этот атрибут?** (Предание гласит, что по вознесении на небо Христос оставил Петру ключи от небесного царства – рая)
- Вижу, отроки мои любезные, что умеете вы зрить умом. Но не все еще постигли мы с вами. Взгляните на тему урока, **как звучит ее начало?** (умозрение в красках)

- **Что еще нам нужно постигнуть?** (*красочный мир икон, то есть ее цвет*).
- В древнерусской иконописи особенно поражает цвет – яркий, чистый, звучный. По цвету можно определить, к какой художественной школе принадлежит икона. Новгородцы, например, очень любили киноварь – ярко красный цвет. Тверские живописцы отдавали предпочтение голубому и бирюзовому, а псковские – зеленому и оранжево-красному. Однако древние мастера, выбирая ту или иную краску, руководствовались не только соображениями вкуса и красоты. Каждый цвет несет свою символику. Русичи приняли ее у византийцев, но краски на русских иконах стали более яркими, живыми, звонкими.
- Обратимся к следующему листу книжицы. Наша задача запомнить таблицу нужным цветом. Напишите слева название того цвета, который, по-вашему, соответствует определению. (Один работает у доски самостоятельно)

(Работа с раздаточным материалом по символике цвета)

- Что есть «умозрение в красках» постигли вы, отроки разумные. Но не только через краски, символы и атрибуты живописцы видели невидимое и выражали невыразимое. Своеобразны и необычны были способы изображения в иконе русской.
- Откройте следующий лист. Давайте на примере отдельных икон соотнесем понятия и их определения.
- **Есть ли на иконе объем предметов?** (*Нет*)
- **Тень?** (*Нет*)
- **Почему? Может ли в царстве Бога быть тень, темнота?** (*Нет, не может*)
- **Как изображаются Богоматерь и Христос по отношению к другим?** (*Более крупно*)
- **Присутствуют ли на иконах элементы пейзажа? (Горы, деревья, цветы и т.д.)** (*Да*)
- **Мы можем точно определить, какая это гора, какое дерево или цветок?** (*нет, не можем*) (Икона с цветами, остальное на примере иконы «Преображение»)
- Живописец не стремится к документальной точности. Это скорее условные знаки, которые указывают, при каких обстоятельствах происходило данное событие, то есть пейзаж носит условный характер.
- **Имеет ли пространство на иконах глубину, линию горизонта?** (*Нет*)
- Если смотреть на дорогу, уходящую вдаль, то она будет казаться все уже, пока не исчезнет на горизонте. В иконе, наоборот, все линии сходятся к

человеку. Изображение открывается сразу со всех сторон. Оно как будто говорит о том, что ничто не скрыто от глаз Бога. В иконописи такой прием называется «обратной перспективой».

- *Посмотрите на лики и фигуры святых; много ли в них движений? (Нет, они кажутся нам застывшими).*
- Иначе не могло и быть. Святые пребывают в состоянии религиозного самоуглубления. Общение с Богом не терпит суеты и непоседливости, присущей движению. Отсюда и статика. Обратимся к иконе «Преображение». **Одно событие здесь представлено или несколько?** Здесь независимо даны сразу три события: сначала Христос и его ученики поднимаются на гору Фавор; затем, взойдя на нее, Христос преображается, и пораженные апостолы падают ниц; и, наконец, они вместе сходят с горы. **Как обращается с понятием «время» художник? (Свободно. И время свободное)**
- Ошибочно искать в живописи только ответ на вопрос: что изображено. Не менее важно – как изображено.
- Запомните, чада мои милые, мастерство живописца вбирает в себя умение составлять композицию, чувство цвета и пропорций, владение рисунком.
- А теперь, отроче милые, поведаю я вам, как мастер над иконой трудится.

Иконы писать мог далеко не каждый. Живописец должен быть праведником (на Руси часто это были люди монашеского чина), иметь талант художника и знания богослова. Перед началом работы над иконой художник постился, молился, читал Библию. Накануне шел в баню и облачался в чистую рубаху. Сначала я беру вот такую доску. Доска для иконы готовится несколько лет: ее нужно хорошо высушить. Я люблю работать с липой, в ней меньше сучков. Затем доску полирую топором. Отступив от краев, я вырезаю ковчег. Посмотрите, получился средник и поля. К следующему этапу я могу допустить своих учеников. Они помогают мне покрыть доску холстиной-поволокой и нанести несколькими слоями грунт: толченый мел, смешанный с рыбьим клеем – левкас. Когда грунт высыхает, его я полирую пемзой и медвежьим зубом. Дальше я готовлю краски. Посмотрите, это - цветные глины и минералы. Подойдите ко мне, отроки. Возьмите ступки и разотрите их до порошкообразного состояния. Молодцы, вы справились с моим заданием. Теперь залейте порошок водой. Нам нужно подождать, пока она испарится. Теперь с осадка мы снимем верхний слой пигмента. Дальше смешиваем его с яичным желтком и хлебным квасом. Такую краску называли темперой. Затем я «знаменую» икону, то есть набрасываю обугленной лучиной общую композицию. Рисунок делаю строго по канону. Посмотрите, вот образцы таких рисунков (Показ). Затем я наношу краску. Когда все готово, сверху изображение покрываю олифой – прогретым растительным маслом. Это защищает краски от повреждений, усиливает цвет и придает иконе блеск. Но олифа со временем темнеет. И за 70-100 лет изображение становится

неразличимым. Доска чернеет. Тогда ее переписывают, поверх старой живописи нанося новую. Так за столетия на некоторых иконах появилось несколько слоев живописи. К XX веку практически не осталось подлинных изображений великих мастеров. Реставрация, расчистка икон в наше время стала культурным событием жизни России.

- А теперь, отроки, хочу проверить я, насколько прочно усвоили вы канон иконописный, научились ли вы умом зреть незримый мир иконы русской.
- Работа для ума вашего будет такая: Вот две иконы на один сюжет. Обе имеют одно название «Троица». Определите, отроче, разницу между этими иконами по следующим пунктам:

1. Время написания икон.
2. Сюжет.
3. Способ изображения.
4. Лики ангелов.
5. Композиция.
6. Цвет.
7. Пейзаж.
8. Анализ сцены трапезы.
9. Светотень.

Сюжет.

Жили на свете муж и жена – Авраам и Сара. Был дан им знак от Бога: иметь большое потомство. Но прошли годы, состарились они, а детей все не было. И вот однажды Бог явился в их дом в образе трех путников. Гостеприимно встретил их Авраам, посадил за стол в тени дубравы, велел заколоть тельца. Спустя некоторое время, послал Бог Аврааму и Саре долгожданного сына.

Икона Рублева.

Простой бытовой сцене художник придал большую художественную силу. Сидящие за столом ангелы ведут молчаливую беседу. Они расположены так, что фигуры их можно вписать в круг – олицетворение вечности и гармонии. Нежные цвета – воплощение цветовой гармонии Рублева. Идея иконы – согласие и взаимопонимание – здесь не случайна. В начале XV века Руси, истерзанной междоусобицами, набегами татар, так не доставало единства и согласия. Это понимал Сергей Радонежский, которому и посвятил свою икону Рублев.

Видимо, и Андрею Рублеву были близки мысли выдающегося религиозного деятеля.

«Троица» Симона Ушакова разительно отличается от Рублевской. Перед нами не молчаливый диалог ангелов, а бытовая сцена трапезы. Стол накрыт скатертью и заставлен многочисленной посудой. Ангельские лики сменили человеческие лица, тщательно выписанные с помощью светотени. Дерево на иконе, как живое, с ветвями и листьями. Архитектурная постройка в верхнем левом углу – настоящая античная арка со всеми присущими ее элементами: колоннами, карнизом, замковым камнем. Создается впечатление, что

религиозный сюжет лишь повод для художника воссоздать отдельные картины реальной жизни.

Вывод: XVII век – переломное время между средневековьем и новым временем. Как древнерусского искусства закончился. Для живописи XVII века характерен интерес к реалиям окружающего мира, мира «дольнего», который никогда не занимал мастеров предшествующего времени.

- А вот, отроче, перед вами образы Богоматери, самые любимые на Руси. Многие из икон, на которых изображена Богоматерь с сыном Иисусом Христом, считается на Руси чудотворным. Сравните эти две иконы.
- Первая – одна из самых известных и почитаемых «Владимирская Богоматерь» XII века. Она знает о будущей жертве Христа. Она полна высокой печали. Ее глаза устремлены к людям, ждущим спасения. Сын смотрит на Деву Марию ласково и спокойно, как бы безмолвно утешая ее. Их лики и одежды озарены золотым блеском вечности.
- Вторая икона (Пресвятая Богородица. Чудотворные иконы). Это одна из ранних икон, была написана примерно в тоже время. Примерно в 17-18 веках ее решили украсить: сделали оклад из жемчуга и драгоценных камней.
- *Скажите, отроки, на эти иконы глядячи: приобрела что-то лучшее икона в окладе или же потеряла? (Потеряла. За красивым окладом не видна красота самой иконы, не видны ее краски).*
- За внешней красотой не видна суть красоты подлинной. А какой из этого следует вывод? Назначение иконы покорять не внешней красотой, а будить глубинные мысли о смысле жизни, о божественной природе человеческого духа, о назначении человека и его пути в этом мире. Это и есть, отроки, «умозрение в красках», именно так древнерусские живописцы видели невидимое и выражали невыразимое.

Итоги урока:

- Подведем итоги урока:
 - Доступен ли для вашего понимания сегодняшний материал?
 - Что вызвало наибольший интерес?
 - С каким настроением вы постигали премудрость иконописную?
 - Значима ли для вас та премудрость, отроки, коя получена была на уроке? Чем значима?

Домашнее задание:

Сочинение-миниатюра «Древнерусская икона в зеркале современной жизни».

Послесловие-эпилог.

Вот одна из подлинных русских икон, ныне редкий музейный экспонат. Подержите ее в своих руках, почувствуйте свет и тепло, исходящие от этой иконы. Представьте матера, создавшего ее, людей, которые ей молились в храме. Почувствуйте ее всем своим сердцем, раскройте свою душу навстречу божественной радости и свету, исходящему от этого удивительного образа.