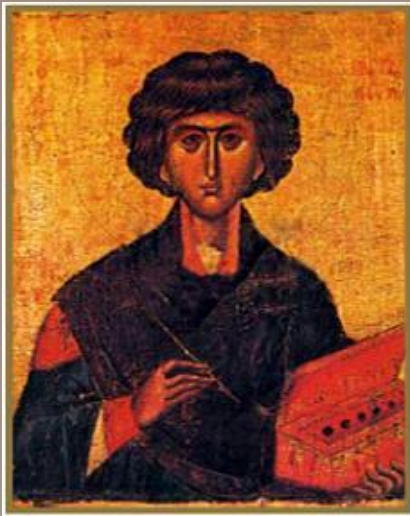

РУССКАЯ ИКОНА

Художественный язык: канон и стиль

Икона – образное выражение христианской веры

Снятие со креста. Положение во гроб
Новгород(?). Конец XV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

- Икона—это образное выражение христианской веры, поэтому и художественный язык ее своеобразен и глубоко символичен.
- Это художественно-символический код, укорененный в учении церкви о Христе как Боге и Человеке, пришедшем в мир ради спасения людей.

Икона – окно в мир невидимый

- Основная иконография сформировалась с IV по VIII в.
- По сравнению с первыми натуралистическими изображениями иконы становятся все более условными, тяготеющими к плоскостности.
- Оболочка тел, изображаемых на иконах, как бы истончается, тем самым являя духовную наполненность образа. Можно сказать, что образ накапливал, аккумулировал дух, стремился преобразить плоть, лишиться ее грубой материальности, растворить в свете, переплавить в духовной энергии.
- Если картину называют окном в окружающий мир, то икону можно назвать окном в мир невидимый.
- Она не изображает окружающий нас мир, а являет иную реальность, поэтому икона использует символы и знаки, не прямо описывающие нам, как выглядит иная реальность, а лишь указывающие на нее. Икона — образ вечности, поэтому в ней все иное: мир и человек, свет и цвет, пространство и время.

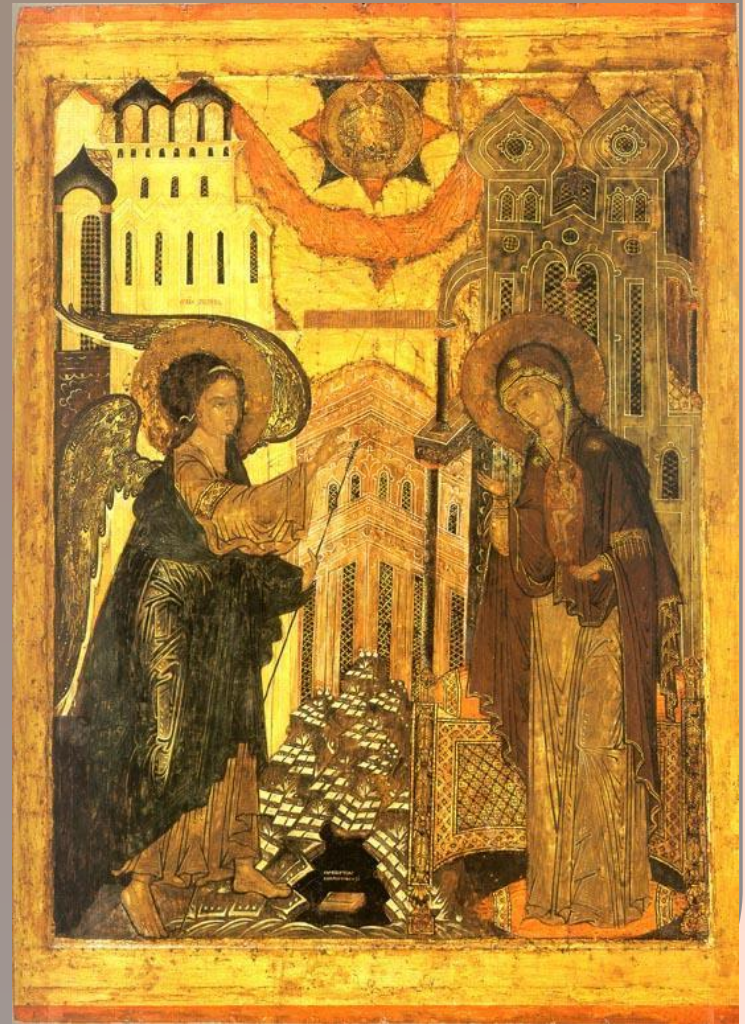
Обратная перспектива в иконографии – вовлечение зрителя внутрь мира иконы

Школа Рублева. Рождество Христово.
1410–1420-е гг.

- Кажущиеся искажения пространства и формы создаются намеренно. Исследователи назвали этот прием «обратной перспективой». Своеобразие построения иконного пространства в том, что в иконе предметы не уменьшаются, а увеличиваются по мере удаления от нашего глаза. Оно призвано показать, что мир духовный бесконечен и наши нынешние представления о нем несовершенны.
- Точка пересечения линий иконы — геометрических и смысловых — находится *перед* иконой, там, где стоит зритель. Пространство иконы как бы выстраивается вокруг него, вовлекая его внутрь иконного мира, и поэтому все предметы кажутся развернутыми, они видны с трех, а то и с четырех сторон.

- Святые на иконе преображены светом вечности. Они лишены телесных недостатков, даже если таковые были в жизни.
- Икона не отрицает плоть, но освящает ее и придает ей новое, более высокое значение. Христианство нашло поистине царский путь между двумя крайностями — культом тела и отвержением его — в освящении и преображении плоти.
- Древние греки в классический период провозглашали: «в здоровом теле — здоровый дух».
- Христианство устами апостола Павла выражает иное представление о теле: «Тело — это храм Святого Духа».

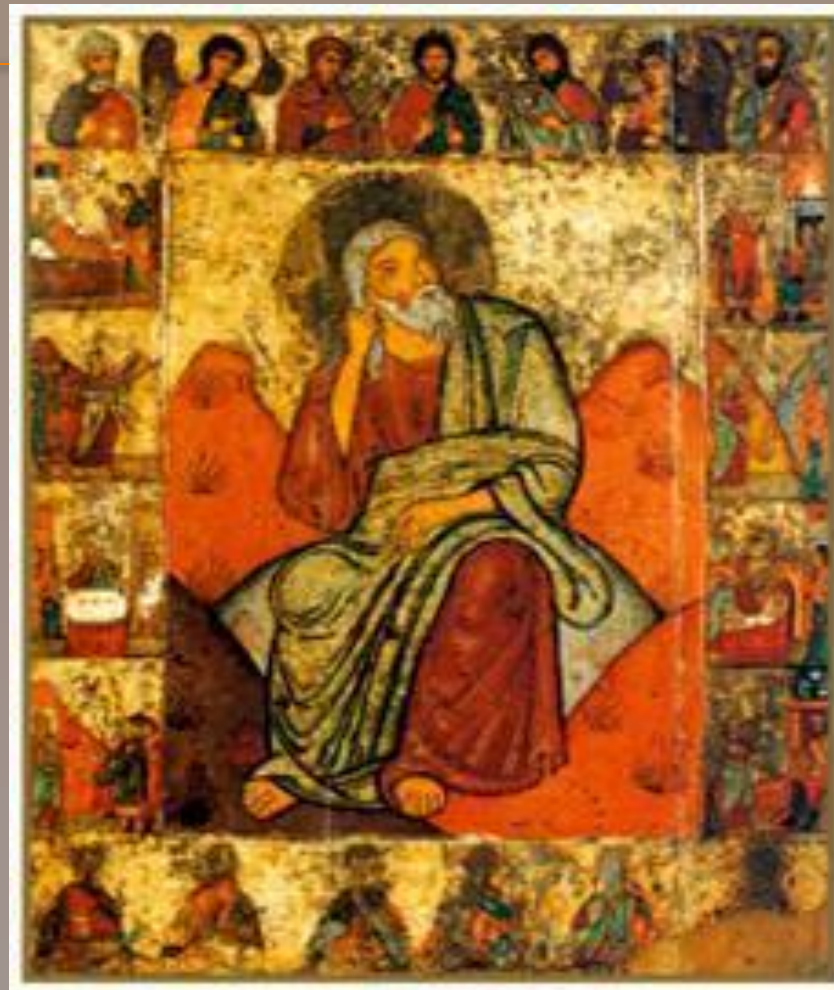
- И вот икона дает зримое выражение такого понимания человека: она изображает святых в новой, преображенной плоти, которая, подобно храму или сосуду, несет драгоценное содержание. Тела святых невесомы, они едва касаются земли, они хрупки и нематериальны.

Андрей Рублев. Спас в силах
1410–1420 г. ГТГ, Москва

Как на иконе выражаются душевные эмоции?

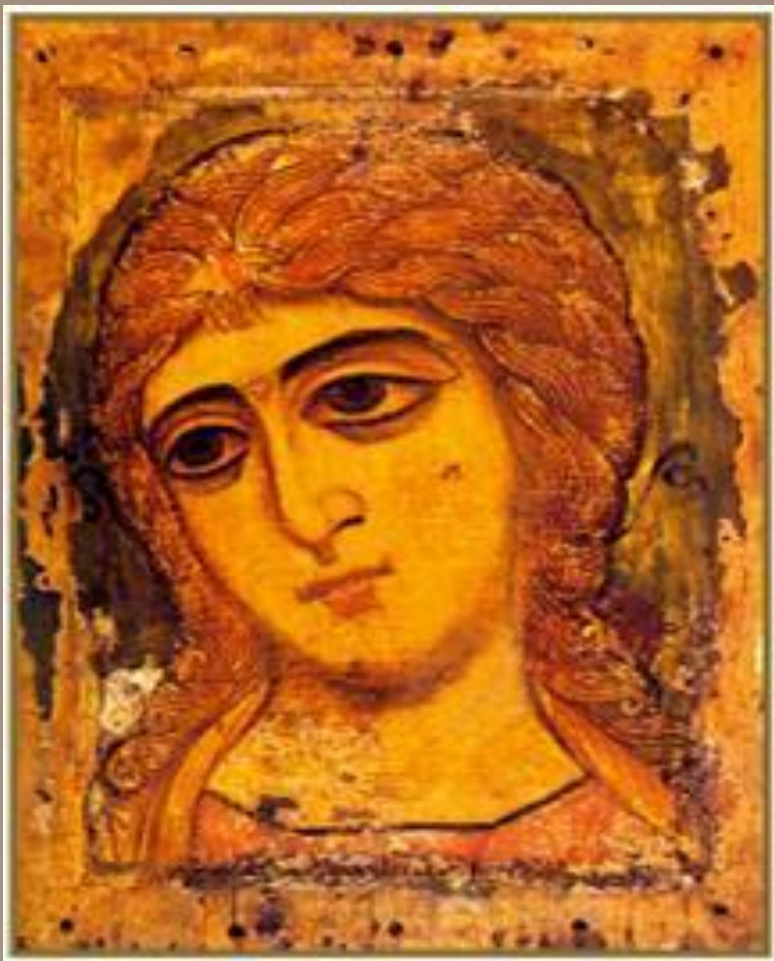
- Икона — не портрет, она являет не лицо человека, а лик.
- Лик — это самое главное в иконе: он свидетельствует о личности святого. При этом святой предстает отрешенным от земных страстей, он принадлежит иному миру и оттуда взирает на нас, поэтому в иконе исключено изображение душевных эмоций, аффектов, сильных страстей.
- Эмоции выражаются через жест, положение рук: волнение, отчаяние, страдание, мольба — все выражают руки.
- Жест имеет большое значение в иконе, и жесты весьма разнообразны: благословляющий жест Спасителя, молитвенный и заступнический у Богоматери, прижатые к груди руки столпников и пустынников, поднесенная к уху рука слушающего Бога пророка...

Илья-пророк в пустыне с житием Псков. Конец XIII в. ГТГ, Москва

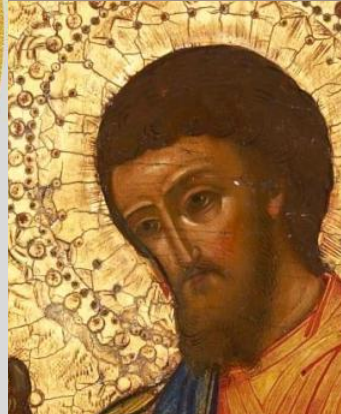
«Глаза — зеркало души»

Ангел Златые власы
Конец XII в. ГРМ, Санкт-Петербург

- Особое значение в иконе имеют глаза. На древних иконах их писали преувеличенными, широко раскрытыми.
- Известное выражение «глаза — зеркало души» как нельзя лучше подходит к иконе.
- А в Священном Писании сказано так: «Светильник тела есть око; если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло» .
- Именно через глаза икона и выявляет светоносность образа.
- Акцент на глазах создает эффект, будто не вы смотрите на икону, а она на вас.

«Глаза — зеркало души»

МАСТЕР КРУГА ФЕОФАНА ГРЕКА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Начало XV в. (1403?).

Государственная Третьяковская
галерея, Москва

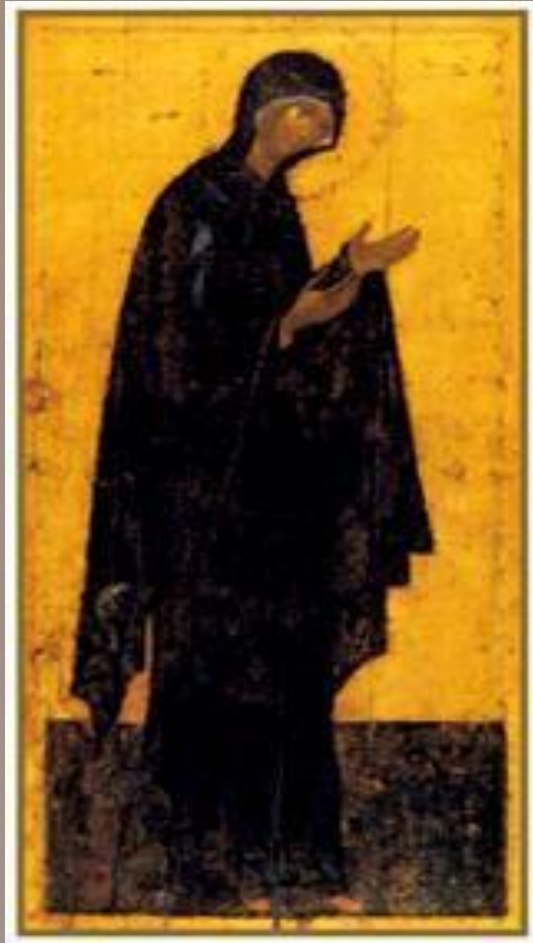
Цвет в иконе

- Цвет также имеет богатую символику в иконе, **Золотой** — цвет Горнего Иерусалима, который описан в Откровении Иоанна Богослова как сияющий город.
- **Красный** — цвет земной, цвет крови и жертвы, но в то же время и цвет царский.
- **Синий** цвет — цвет небесный, божественный, он обозначает чистоту, непорочность, избранность.
- **Зеленый** — цвет Святого Духа, вечной жизни, вечного цветения (не случайно на Троицу церкви и дома на Руси украшают зеленью).
- **Белый** — это свет преображения и цвет белых одежд праведников.
- **Черный** — цвет тьмы, бездны ада.
- Красочность, драгоценность, благородство цвета, разнообразие колорита иконы — это отблеск красоты Царства Небесного.
- Работа над иконой делится на две стадии — доличное и личное. Сначала пишется все до ликов: фон, пейзаж, стаффаж (архитектура), одежды, атрибуты и проч., а после пишется лик как самое главное и содержательное в иконе.

Многообразие иконописных школ

- Иконописный язык был выработан в Византии и распространился по всему христианскому миру. При этом отдельные страны и регионы, используя его, вырабатывали свой стиль и подход в раскрытии образа.
- Отсюда такое многообразие иконописных школ и традиций. Однако на протяжении уже полутора тысяч лет искусство православного Востока остается неизменным в своей основе, поскольку зиждется на едином каноне, в отличие от Запада, отошедшего в XIII–XIV вв. от иконописной традиции и развившего иную традицию религиозного искусства, не связанную с каноном.

Что же такое канон?

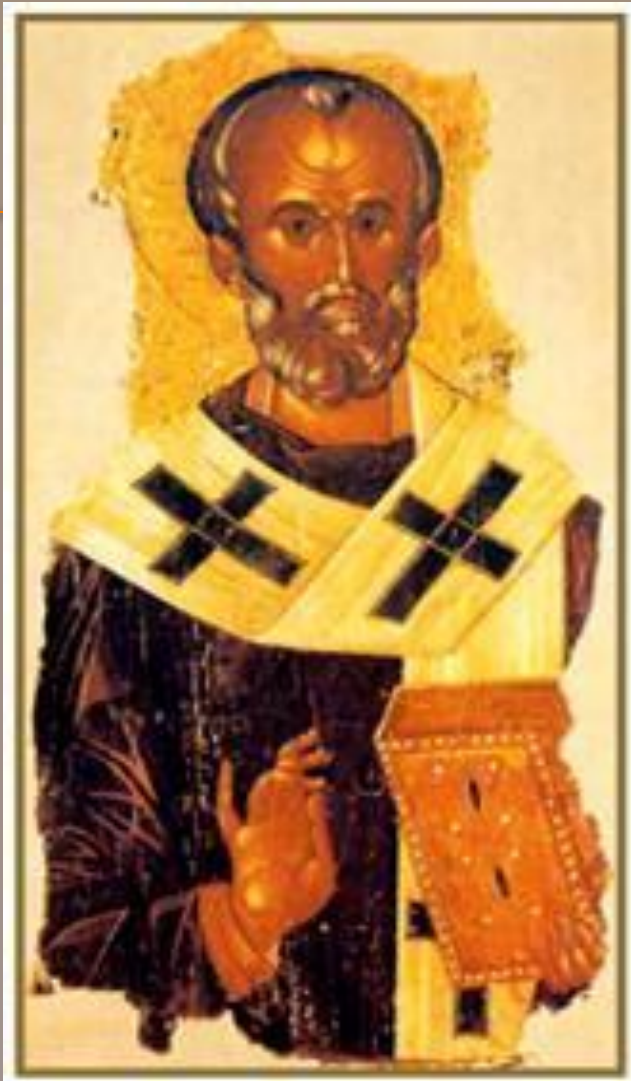

Ф. Грек. Богоматерь
1405. Благовещенский собор
Московского Кремля

- Что же такое канон? Обычно канон воспринимают как жесткие рамки, ограничивающие возможности художника, сковывающие его творческую индивидуальность.
- Канон (греч. — правило) — это внутренний стержень, духовная основа иконы.
- Канон — это своего рода грамматика иконы, тот язык, на котором говорит иконописный образ.
- Канон не исключает свободы творчества, великие иконописцы прошлого создавали весьма оригинальные произведения, используя канон.
- И порой рядом работавшие мастера были весьма не похожи друг на друга. Самый яркий пример: Феофан Грек и Андрей Рублев работали в одно время на Руси и даже расписывали одни и те же храмы, но более непохожих иконописцев найти трудно.

А. Рублев
Иоанн Предтеча
1408. Успенский собор
во Владимире

Св. Иоанн Богослов
Ок. 1500. Патмос, Греция

Икона Божией Матери
Иерусалимская. Начало XVI в.
Церковь Рождества Христова,
Ярославль

Лик Богородицы. Фрагмент иконы
«Богородица Катафиги (убежище)
и св. Иоанн Богослов». Ок. 1395.
София

ИКОНОГРАФИЯ СВЯТЫХ

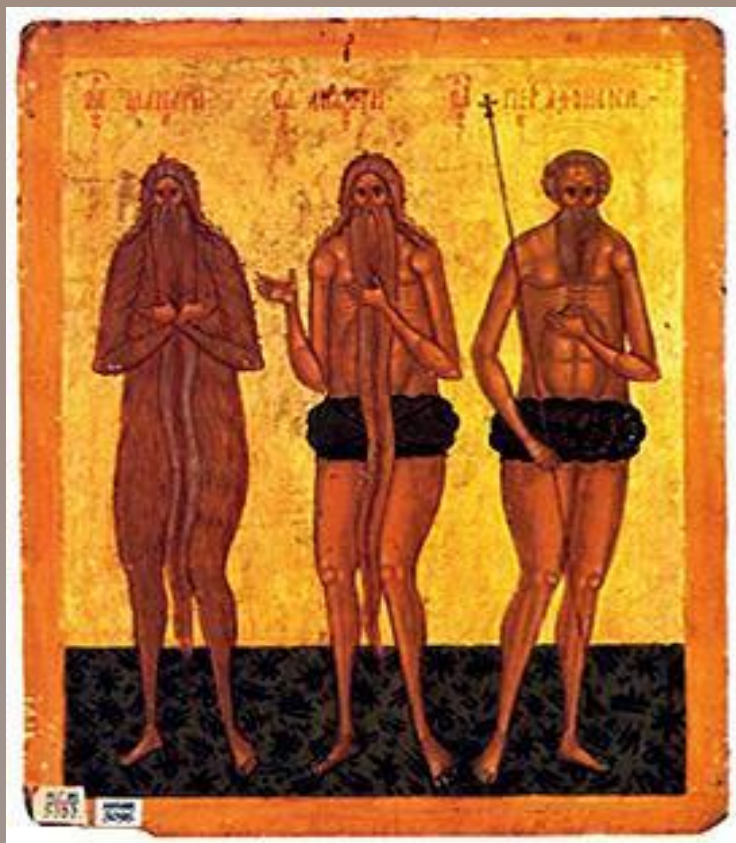
АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ

Середина XI в. Историко-
архитектурный музей-заповедник,
Новгород

- Иконография святых также весьма обширна, поскольку за двадцать веков существования христианства к лику святых были причислены десятки тысяч людей. Святой — это живая икона Христа, тот, в ком просиял свет преображения, свет Христов
- Мученики обычно изображаются в красном (символ крови) и с крестом (символ следования за Христом). Среди мучеников немало женщин — Варвара, Параскева, Екатерина.
- Мученики-воины, принявшие смерть за Христа в первые века, — изображаются в латах и полном вооружении, но, как правило, мечи опущены вниз в знак того, что их битва духовная.
- Апостолов изображают в античной одежде — хитоне (нижняя рубашка) и гиматии (верхний плащ). В руках они держат свитки или книги, как провозвестники Евангелия.
- На иконах Петр и Павел нередко изображаются вместе, и это символизирует полноту церкви, так как Петр проповедовал евреям, а Павел — язычникам. Их иконография сформировалась уже в первые века, и она достаточно устойчива, до сих пор Петра изображают с седой курчавой головой и небольшой бородой, а Павла — темноволосым, с высоким лбом с большими залысинами и темной удлиненной бородой.
- У Петра обычно в руках ключи, так как согласно Евангелию Христос вручил ему ключи Царства Небесного.
- Павла изображают с книгой, так как он книжник, проповедник и писатель,.

Пустынники и юродивые часто пишутся на иконах обнаженными в знак их суровой аскезы.

Отшельники Макарий Египетский,
Онуфрий Великий и Петр
Афонский
Начало XVI в. Собор св. Софии,
Новгород

Борис и Глеб с житием
Вторая половина XIV в. Государственная
Третьяковская галерея, Москв

- Цари и князья — в царских и княжеских одеждах, иногда с коронами на головах, и в этом торжественном облачении они предостоят Христу.

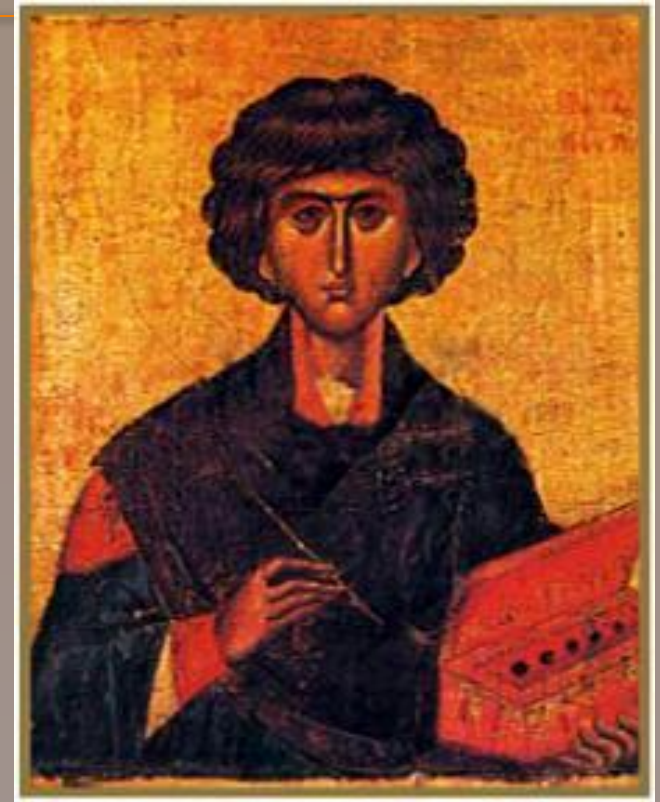
Юродивые и Целители

Особым видом святости обладали **блаженные**, или **юродивые**.

Внешне безумные, на самом деле они были наделены духовной мудростью и духовным зрением, даром предвидения. Под видом юродства они отвергали условности этого мира и имели возможность пророчествовать, предупреждать об опасностях, обличать и призывать к покаянию.

- Блаженные изображаются в том виде, в каком они остались в памяти народной, совершая духовный подвиг: обнаженными или с повязкой на бедрах, в ветхих одеждах.
- Фоном для их образов часто служит вид города или храма, с которыми связан подвиг святого.

Св. Пантелеймон
Вторая половина XIII в.

Целители в руках держат ящички с лекарственными снадобьями.

За труд целители не брали платы, так как свой дар получили от Бога. А если даром получили, даром и отдали.

1. Что является собой икона?
2. Время формирования иконографии
3. Что такое обратная перспектива и почему этот прием был использован в иконографии?
4. Где находится точка пересечения линий иконы?
5. Каково представление христианства о теле?
6. Каким образом выражаются эмоции на иконе?
7. Почему на иконах делается акцент на глазах?
8. Какую роль играет цвет в иконописи?
9. Что такое канон в иконописи?
10. Почему апостолы Петр и Павел часто изображаются вместе?
11. Почему целители оказались в рядах святых?
12. Как изображаются целители на иконах?
13. Как изображаются юродивые на иконах?