

ДРЕВНЕРУССКАЯ ИКОНОПИСЬ.

Задача: изучение теоретического
материала.

Цель: изучение этапов работы над иконой.

Икона – это картина, изображающая святых и эпизоды из Библии. “Икона” в переводе с греческого обозначает “образ”, “изображение”

На Руси иконы так и называли - “образа”.

- Иконы возникли еще до зарождения древнерусской культуры в Византии и получили широкое распространение во всех православных странах. Там храмы в основном строили из камня. Каменные стены штукатурили и украшали наравне с иконами, мозаиками и фресками (картинами, написанными по сырой штукатурке), скульптурными изображениями святых.

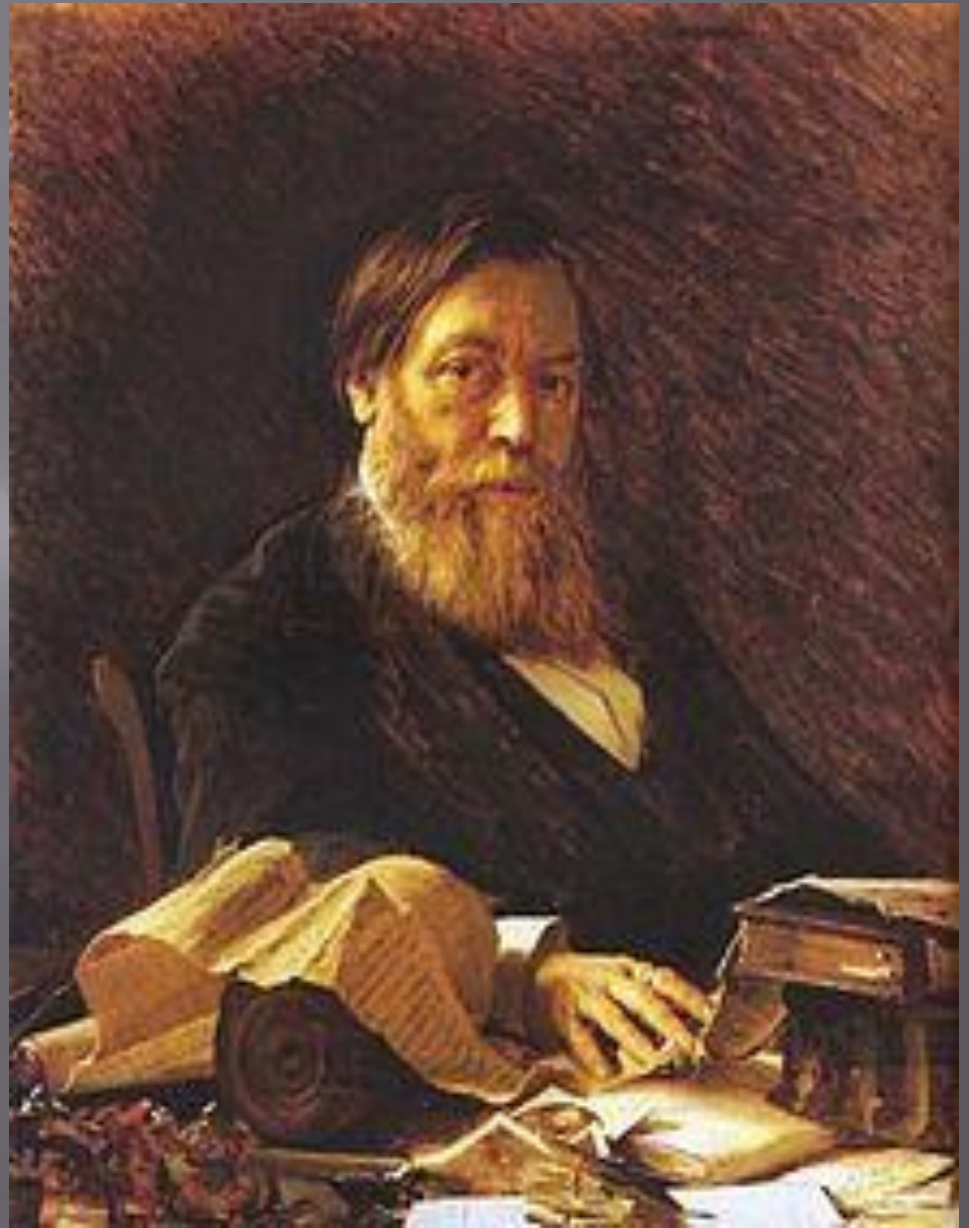
- Русская православная церковь возражала против скульптур в храмах, т.к. боялась нового идолопоклонничества (ведь раньше славяне-язычники поклонялись идолам), поэтому иконопись нигде не достигла такого развития, как на Руси. Церкви у нас были в основном деревянными. Своим удобством размещения в храме, яркостью, прочностью красок иконы, написанные на досках, как нельзя лучше подходили для убранства русских деревянных церквей.

Искусство древнерусской иконописи.

Русская икона сумела создать свой особый способ отражения действительности, несущий человеку ощущение радости и полноты земной жизни.

Икону богато украшали золотом, серебром и драгоценными камнями. Она вдохновляла русских воинов на полях ратных сражений. В горнице для иконы отводили красный угол-самое почётное место в доме. Иконы украшали роскошные княжеские палаты и величественные своды белокаменных соборов, маленькие часовни для молитвы вдоль проезжих дорог и деревянные церквушки, затерявшиеся среди бесконечных лесов.

Вот как описывает заволжскую обитель конца 19 века в эпопее «В лесах» писатель П.И.Мельников – Печёрский.« На широкой поляне возвышалась почерневшая от долгих годов часовня. До трёх тысяч икон стояли в большом и в двух малых иконостаса находились древние царские двери замечательной резьбы; по сторонам их стояли иконы в серебряных ризах с подвешенными пеленами, парчовыми или бархатными, расшитыми золотом, украшенными жемчугом и серебром...»

Иконы в храмах.

Большинство икон находится в храмах. В них предоставлен огромный мир сильных и ярких чувств, глубоких идей и мыслей, воплощённый не столько в реальных образах, сколько в удивительных по красоте сочетаниях и контрастах ярких красок. Икону называют «умозрением в красках». Иконы несут в себе размышления о смысле жизни, дают ответы на те извечные вопросы бытия, над которыми размышляет и современный человек.

Икона

Икона призвана отражать образ мира, созданный Богом. О нем можно рассказать лишь на языке знаков и символов. Вот каким представлял известный поэт и философ В. С. Соловьев:

Милый друг: иль ты не видишь,
Что всё, видимое нами,-
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг: иль ты не слышишь
Что житейский шум трескучий
Только отблеск искажённый
Торжествующих созвучий?

Создание иконы

Создание иконы-дело чрезвычайно ответственное , требующее мастера- «творца святыни»-особого настроения . Прежде чем взяться за написание иконы проводили долгое время в молитвах , в посте и размышлении над смыслом образа. Порой икона проходила через десятки рук , прежде чем обретала свое место в храме. Всякая икона начиналась с доски (чаще всего использовалась липа, но нередко писали на сосновых, еловых и лиственничных досках).

Подготовка доски.

Всякая икона начиналась с доски- «цки», как ее называли в старину. На лицевой стороне иконы, отступив немного от краев, вырубали ковчег- неглубокую прямоугольную выемку. По сторонам от ковчеха возвышались края доски- поля. Главное изображение художник помещал в ковчеге, «читать которые полагалось сверху вниз и слева направо». Для того, чтобы предохранить живопись от трещин и разрывов, на лицевую сторону доски наклеивали холщовую ткань- паволоку, а поверх нее наносили левкас- специальный раствор из мела и рыбьего клея. Теперь можно было приступать к изображению.

так выглядит готовая доска

Начало работы над иконой.

Сначала мастер накладывал на левкас иконы через кальку просвечивающий рисунок, т.е. прорись. Затем иконописец слегка процарапывал рисунок по левкасу и приступал к золочению, т.е. как бы перенесению божественного света, сияния на икону. Для этого процесса обычно использовали сусальное золото, которым покрывали фон иконы и золотили нимбы святых. После золочения начинали работать красками. Особенно ценилась синяя лазурь, изготавливаемая из полудрагоценного минерала, привозимого из Персии и

Завершение работы.

Художник намечал соотношения цветов, проходил кистью по контурам, накладывал тени, выявлял объём. Затем он писал одежду, землю, завитки волн, траву, уступы горок и, наконец, самое ответственное – лики и обнажённые части тела. Для окончательного завершения иконы её нужно было покрыть олифой.

Теперь к работе приступали мастера – резчики и ювелиры. Одни резали тончайшие оклады, а другие украшали их драгоценными камнями: самоцветами и жемчугом.

Вывод:

Икона являла собой коллективное творчество многих мастеров. Искусство древнерусской иконописи является уникальным явлением в истории мировой художественной культуры.

Икона «Богоматерь Владимирская» Константинополь. 12 век

Икона "Богоматерь Владимирская", присланная в начале XII века на Русь из Константинополя, находилась сначала в Вышгородском женском монастыре близ Киева. В 1158 году князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, взял икону с собой, отправляясь в Ростово-Суздальскую землю. В том же году был заложен Успенский собор во Владимире, в котором и была помещена икона. С XV века икона "Богоматерь Владимирская" находилась в Успенском соборе Московского Кремля, в местном ряду иконостаса, слева от царских врат. Икона "Богоматерь Владимирская" принадлежит к числу наиболее древних и прославленных святынь русской Церкви.

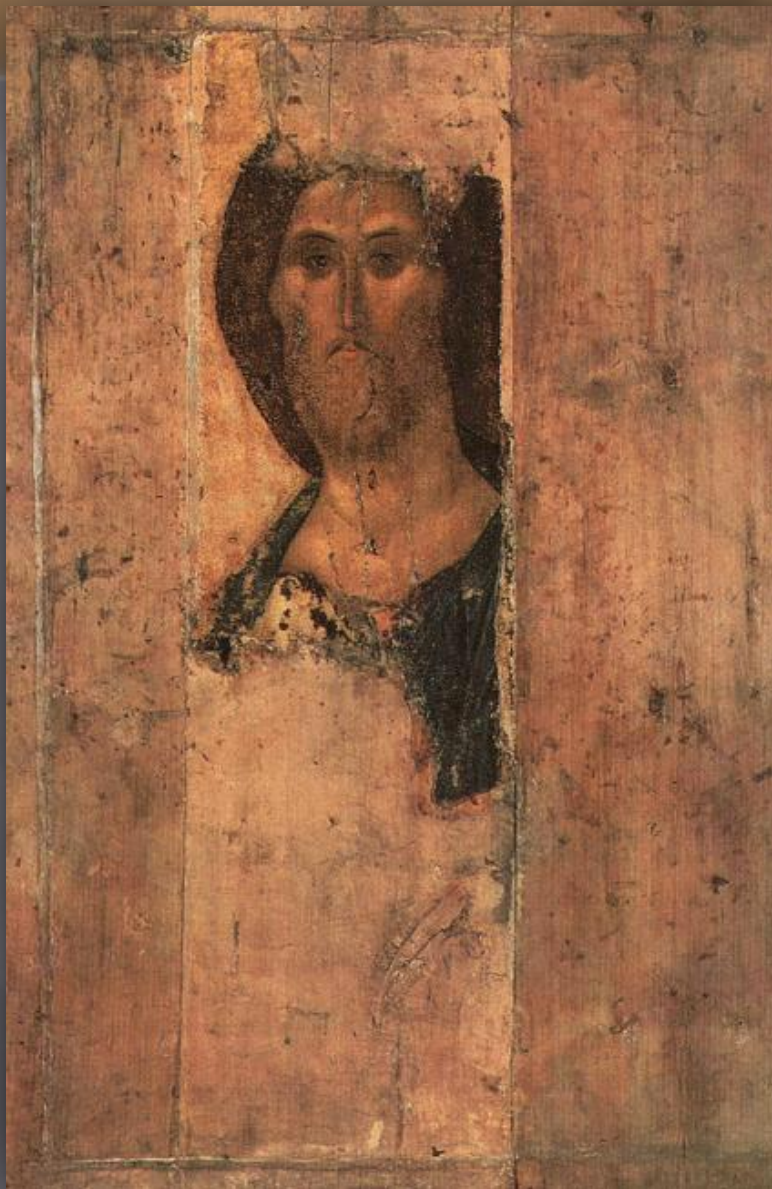
Андрей Рублев (? – около 1430)

▣ Иконописец.

Первое дошедшее до нас летописное свидетельство об Андрее Рублеве содержится в Троицкой летописи, согласно которой мастер расписывал Благовещенский собор Московского Кремля (1405) вместе с Феофаном Греком и Прохором с Городца. С именем Андрея Рублева исследователи также связывают миниатюры Евангелия Хитрово, фрески Успенского собора на Городке в Звенигороде (около 1400) и иконы так называемого "Звенигородского чина" (начало XV века) – "Спас", "Архангел Михаил", "Апостол Павел".

К бесспорным работам выдающегося иконописца относятся росписи Успенского собора во Владимире, созданные в 1408 году совместно с Даниилом Черным, и "Троица" (1425–1427) - храмовая икона Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, выполненная по заказу Никона Радонежского.

Спас. Андрей Рублев. 1420-е гг.

Апостол Павел. Андрей Рублев.

Архангел Михаил. Андрей Рублев.
Первая четверть XV в.

Феофан Грек (? – после 1405)

• Иконописец.

Византийский художник, работавший на Руси в последней трети XIV – начале XV века. Согласно "Посланию Епифания Премудрого Кириллу Тверскому" (1415), Феофан расписывал церкви в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе, Великом и Нижнем Новгороде и Москве (всего более 40 храмов). Из бесспорных произведений Феофана до наших дней дошли только фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде (1378). В Москве, по летописным свидетельствам, Феофан Грек вместе с Семеном Черным выполнял росписи церкви Рождества Богородицы с приделом воскрешения Лазаря (1395), вместе с учениками работал в Архангельском соборе Московского Кремля (1399) и совместно с Андреем Рублевым и Прохором с Городца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля (1405). С именем Феофана исследователи также связывают некоторые иконы из деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля и еще ряд памятников, в числе которых икона "Богоматерь Донская" (1380-1390-е).

Богоматерь Донская. Икона.
Феофан Грек. ГТГ.

Преображение. Икона. Феофан Грек

Дионисий (?–1503)

■ Иконописец.

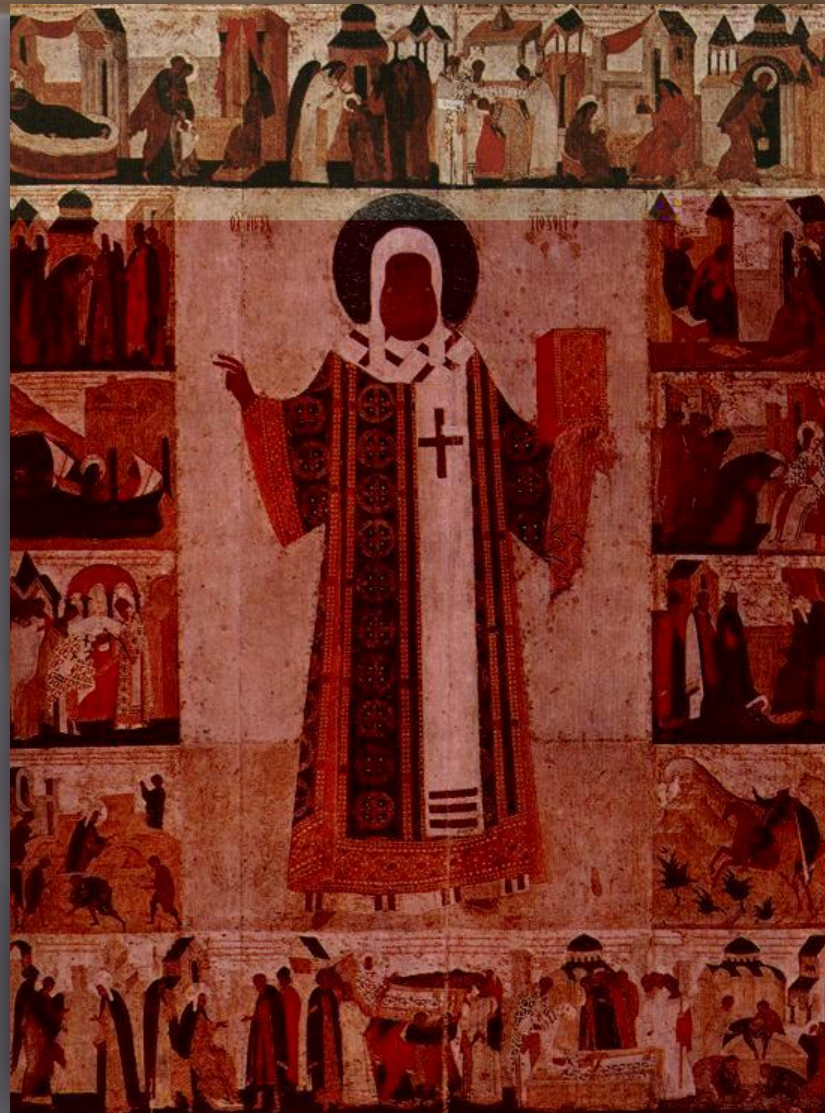
Наиболее ранней из известных работ Дионисия были росписи Рождественского собора Пафнутьево-Боровского монастыря, исполненные между 1467 и 1476 годами, совместно с монастырским старцем Митрофаном. Сведения об этом сохранились в летописях и в Житии преподобного Пафнутия Боровского - основателя монастыря. Сами росписи до нас не дошли, поскольку монастырский собор был разрушен и выстроен заново в конце XVI века.

В 1481 году Дионисий возглавил артель иконописцев, создавшую первоначальный иконостас Успенского собора Московского Кремля. Дляместного ряда этого иконостаса могли быть предназначены две житийные иконы с изображениями московских святителей - митрополитов Петра и Алексия. В 1484 году вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром начал расписывать Успенский собор Иосифо-Волоколамского монастыря по заказу основателя обители преподобного Иосифа Волоцкого.

Алексий Митрополит, с
житием. Дионисий. Начало XVI в

Петр Митрополит, с
житием. Дионисий. Начало XVI в

Симон Ушаков (1626–1686)

- Иконописец.

"Жалованный иконописец" Оружейной палаты. Руководил иконописной мастерской (1664–1686), работал в Золотой и Серебряной палатах (1648–1664), создавал рисунки для церковной утвари, ювелирных украшений, шитья и т.п. Написал иконы для церкви Троицы в Никитниках, прихожанином которой он был, церкви Георгия Неокесарийского на Большой Полянке ("Богоматерь Елеуса Киккская", 1668) и многих других церквей.

Искусство Ушакова сохранило свое влияние на развитие русской иконописи вплоть до XIX века. Оно явилось компромиссом между средневековой традицией и новыми тенденциями европейской живописи. Нововведения художника – "живоподобная" светотеневая моделировка ликов, стремление к передаче реального объема – нашли теоретическое обоснование в "Слове к люботщательному иконного писания".

К наиболее известным работам Ушакова относится "Богоматерь Владимирская (Древо Московского государства – Похвала Богоматери Владимирской)" (1668).

Архангел Михаил, попирающий
диавола. Икона С. Ушакова. 1676.
ГТГ

Спас Нерукотворный. Икона С.
Ушакова. 1678. ГТГ

