

Символика православной ИКОНОПИСИ.

Студент 511 группы, Май Мария.
Сыктывкар, 2013 год.

Драматическая судьба древнерусского искусства, драма нашей истории.

Задача живописи — воплотить в образы христианское вероучение, великое христианское *«слово»*.

«Библия» в переводе с греческого означает слово, а «икона» — образ.

В широком смысле иконой, то есть образом, воплотившим слово, является все созданное этой живописью: и изображения, неотделимые от самих зданий храмов, мозаики, выложенные на их стенах из кубиков драгоценного стекла, фрески, написанные по покрывающей эти стены штукатурке, и миниатюры, украшающие страницы рукописных книг. Стремясь подчеркнуть предназначение и характер живописи византийского православного мира, зачастую к ней целиком, а не только собственно к иконам относят термин *«иконопись»*.

Со временем и искусство всего византийского мира, и искусство Древней Руси пало под влиянием нашествия турок и татаро-монголов. Забвение, разорение постигли древнерусскую культуру и искусство в момент высочайшего подъема русской государственности при Петре I. Реформы Петра, повернувшие Россию на Запад, отринули культурное наследие Древней Руси; живопись самобытная, имеющая свои истоки в византийской традиции, заменялась живописью западно-европейского типа. Западно-европейская живопись не создала священный образ, а стремилась изобразить тех, кто описан в Библии и Евангелии, как обычных людей, а события, о которых там рассказывается,— как любые другие обычные события человеческой жизни. После петровских реформ русская живопись строится на западно-европейских принципах.

Уже в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин упоминает о древнерусских художниках, приводит почерпнутые из летописи сведения об их произведениях. Эти сведения привлекают внимание, становятся предметом изучения и для более молодых историков, но настоящее приобщение к древнерусской живописи, открытие ее подлинных сокровищ произошло много позже, чем это случилось со словесностью и музыкой.

Живописная техника икон.

Доска, на которой должна быть написана икона, покрывалась загрунтованной тканью — паволокой, и само изображение наносилось на паволоку темперой, то есть минеральными красками. А сверху изображение покрывалось прозрачной *олифой*. Но свойства олифы были неподходящими для хранения иконы дольше 70 лет, поэтому существовали и многие способы «*расчистки*» потемневшей от времени живописи. Однако способы эти были очень трудоёмки и иконы стали не расчищаться, а «*поновляться*», то есть поверх потемневшей олифы писалось новое изображение. Отсюда и привычная нам иконная чернота, которую все воспринимают как особенность жанра.

Новая история русской живописи.

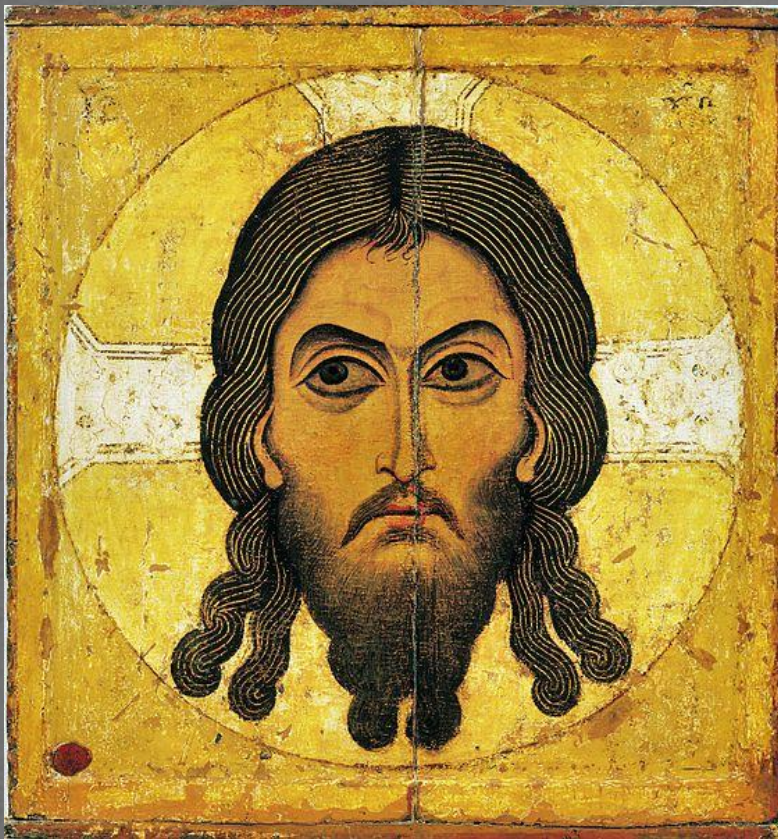
В XX веке началась массовая «расчистка» потемневших икон. К этой работе были привлечены мастера-иконописцы, уроженцы древних иконописных сёл. Благодаря хорошему знанию технологии иконы, пользуясь знаниями предков о технике расчистки, мастера справились со своей задачей. Они открыли первоначальную древнюю живопись.

И с этого момента началось настоящее открытие древнерусской иконописи, которое сравнимо с раскопками Помпеи. Разлетелось множество мифов об иконах. Эти произведения были совершенны.

Как писал в 1914 г. известный исследователь живописи П. Муратов, «икона теперь поставлена в ряд вечных и мировых художественных ценностей».

«В линиях и красках иконы мы имеем красоту преимущественно *смысловую*», — писал в 1916 г. Философ Е. Трубецкой.

Спас Нерукотворный. Икона. XII век. ГТГ. Москва.

Спасом называли любое изображение Иисуса Христа.

Иисуса стремились изображать таким, каким он был при жизни: зрелый муж, с длинными волосами и бородою.

На любом изображении по обе стороны от головы присутствуют буквы **IC XC**, являющиеся инициалами Иисуса. Нимб, золотой круг вокруг головы, символизирует вечный свет, потому он и круглый, то есть безначальный и бесконечный. В память о жертве, нимб всегда расчерчен крестом, а на его перекрестии располагаются буквы **ΩON**, означающие «вечно сущий».

Спас Вседержитель. Мозаика в куполе собора Св. Софии в Киеве. Около 1043-1046 гг.

О Вседержителе говорили «небо служит тронem, а земля подножием ног». Грандиозной мощи исполнены здесь черты Иисуса Христа, его величаво спокойный лик, кисти его рук, вся его фигура, окруженная мерцающим сиянием золотой смальты. Золото сверкает и в его одеждах — царственном пурпуре хитона, в великолепном синем цвете плаща.

Символикой данной иконы являются: благословляющая десница — покровительство праведникам. ; Евангелие, прижатое к груди — дух совета.

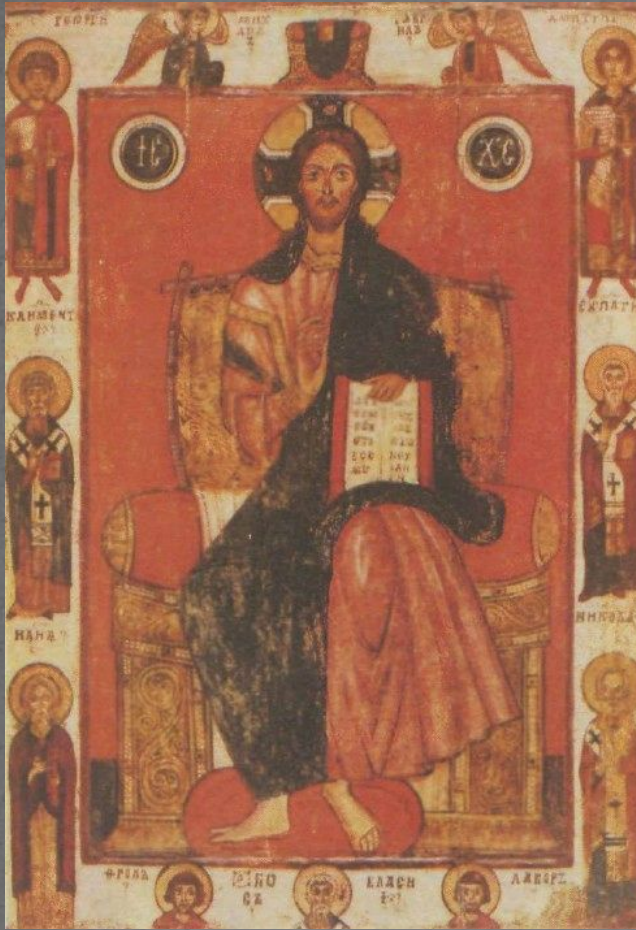
Немаловажными являются цветовые символы: золотой, синий, пурпурный.

Золотой блеск мозаик и икон позволял почувствовать сияние Бога и великолепие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи. Золотой цвет обозначал самого Бога.

Пурпурный, или багряный, цвет был очень значимым символом в византийской культуре. Это цвет царя, владыки — Бога на небе, императора на земле.

Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира.

Спас на престоле. Икона. Вторая половина XIII века. ГТГ. Москва.

Атрибуты Владыки мира, как и у Спаса Вседержителя — Евангелие в левой руке и благословляющая десница.

Признаки царственной власти: алый фон — негаснущий цвет вечности, окружает украшенный жемчугами и узорами престол, на котором торжественно восседает Спас.

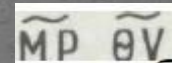
Жест поднятой перед грудью благословляющей десницы сдержан, спокоен и ясен.левой рукой касается Спас надписи на раскрытом Евангелии, указуя на тот закон, по которому он спокойно и твердо творит свой суд, дающий пусть спасения и благословения. Евангельский текст переводится как «Я свет всему миру, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную»

Образы Богородицы.

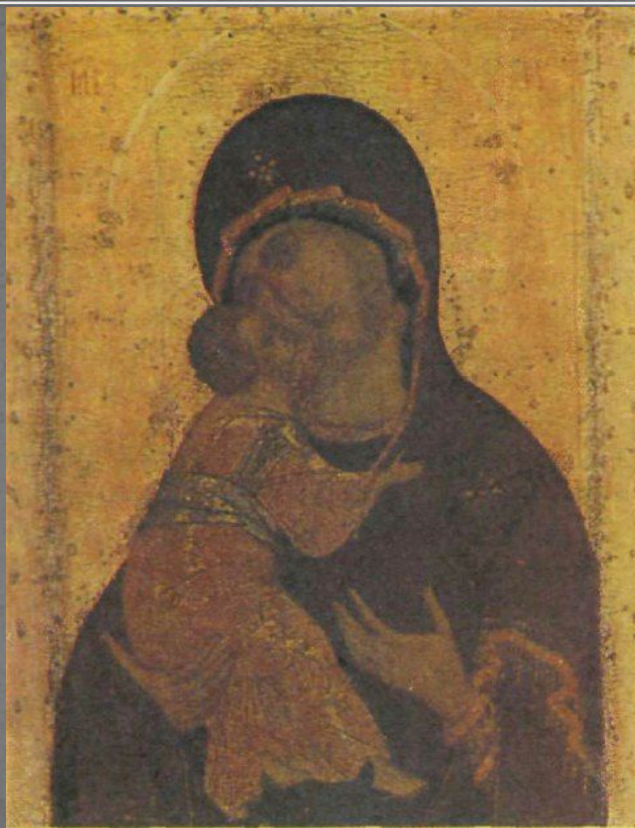
Предание гласило, что первые иконы Богоматери были созданы еще при ее жизни, что их написал один из апостолов, автор Евангелия Лука.

В углах иконы указывались инициалы Марии – начальные буквы греческих слов «Мать Бога».

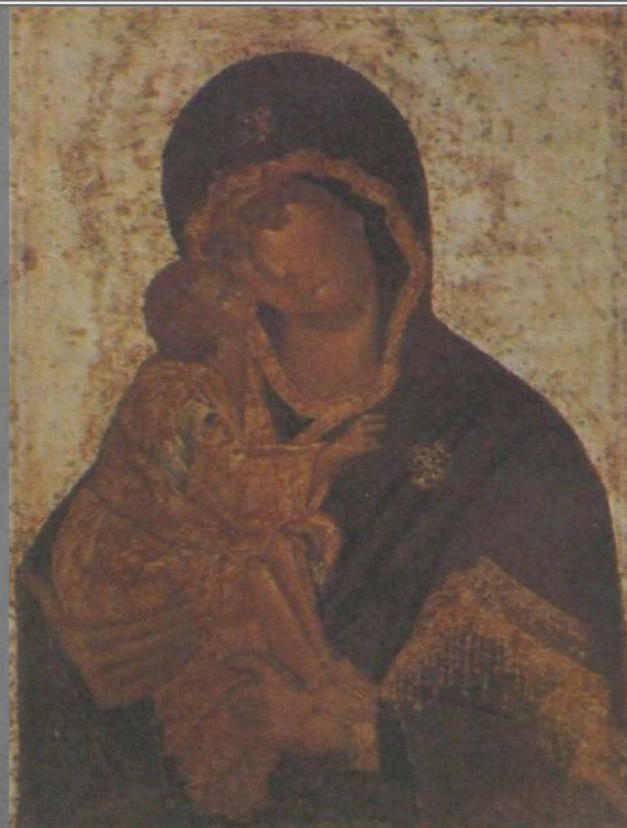

Фон иконы *Богоматерь Владимирская*, написанной в *первой половине XII века* – золотой, символизирующий знак вечного света. Центр иконы - Богоматерь с младенцем на руках, которого она нежно прижимает к щеке. Такой композиционный тип назывался «елеуса», по-русски звучащий как «умиление». Тёмно-вишнёвый плащ Марии – мафорий – являлся одеждой замужних палестинских женщин, звёзды на этом плаще символизируют девство Марии, чудесно сохранённое до и после рождения. Лик Марии одухотворён и красив. Её взгляд печален, ведь её сын будет жестоко убит. Левую руку Мария простирает в жесте моления за Иисуса. В лике Иисуса мы видим детскую мягкость, и в то же время мудрость. Его рубашка пронизана золотым ассистом – знаком божественной силы. Через плечо проходит особая полоса – клав – символ царской власти.

Богоматерь Владимирская.
Икона. Около 1408 г. (?)
Владимирский музей. Владимир.

Богоматерь Донская.
Икона. Конец XIV века. ГТГ. Москва.

Богоматерь Оранта. Мозаика собора Св. Софии в Киеве. Около 1043—1046 гг.

С древнейших времен существовал в древнерусском искусстве тип изображения Богоматери, который называется «Оранта» (по-лат. — «молящаяся»). В «Оранте» мотив моления составляет главную черту, основной смысл образа: Богородица изображается здесь одна, в полный рост, с молитвенно воздетыми верх руками. Не за один народ, а за весь род человеческий молит Богородица, и воздетые руки Оранты стали символом этой вечной, неостановимой, несущей миру надежду и защиту молитвы. На Руси такие иконы получили название «Нерушимая стена». Изображения Богоматери Оранты по древней традиции помещали в конхе (навершии) алтаря — главном месте храма. Окруженная мерцанием золотой смальты, исполненная величия и устойчивой мощи, поднимается над алтарем, над всеми, кто находится в церкви, фигура облаченной в сине-золотые одежды Богородицы. Непостижимости исполнен её лик, ясно и твердо воздеты вверх её руки — ненарушаема, ничему не подвластна молитва Оранты, обращенная вверх, к изображенному в куполе могучему Спасу Вседержителю.

Богоматерь Великая Панагия. (Ярославская Оранта.) Икона. XII век. ГТГ.
Москва

Со временем, также с глубокой древности, в изображениях Богоматери Оранты стали располагать на ее груди диск, где, окруженный сиянием славы, предстал младенец Иисус Христос, возникал как бы знак того таинственного воплощения, вочеловечивания от нее всемогущего Бога, которое дало ей мощь Владычицы мира и нерушимую силу ее молитве. Этот тип изображения получил в Византии название «Богоматерь Великая Панагия» («Панагия» по-гр. — «Всесвятая»)

В двух верхних углах помещены в симметричных кругах сияющие белизной, сверкающие алым и золотым изображения архангелов Михаила и Гавриила. Благоговейно сосредоточенны их обращенные ввысь светоносные лики и сами их позы: радостно постигают высокий смысл заступничества Богородицы, открывающуюся тайну вочеловечивания Бога предводители горнего мира.

Праздники в древнерусской живописи.

*Сретение. Золотая наводка на меди.
1230-е гг. Врата Рождественского
собора. Суздаль.*

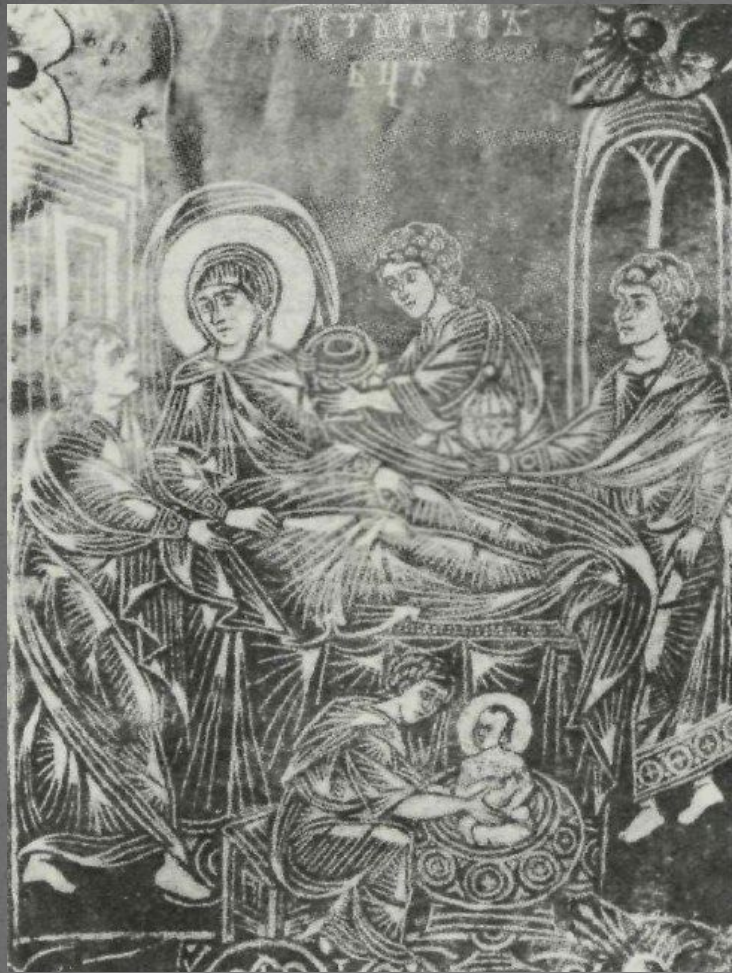
В тот день, когда, по преданию, произошло какое-либо из выдающихся событий, в храмах совершалась (и совершается) служба, где событие это осмысливается и прославляется, где раскрывается его неотменимый для людей, для человеческого спасения смысл. Всего основным церковных праздников насчитывается 12 (двунадесятые). В их число входят **четыре** праздника в честь событий из жизни **Богородицы**: Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Благовещение, Успение; **шесть** — в честь событий земной жизни **Иисуса Христа**: Рождество Христово, Сретение, Крещение (Богоявление), Вход в Иерусалим, праздник в честь обретения **благодати Святого Духа** апостолами — учениками Иисуса Христа — **Сошествие Святого Духа** на апостолов и праздник в честь **утверждения христианства в мире** — **Воздвижение честного и животворящего Креста**. Кроме двунадесятых, важнейшим праздником — праздником праздников — является Пасха, Воскресение Христово.

Образы Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Богородицы, псковская икона XVI-XVII в.

Одно из важнейших мест занимает Рождество Пресвятой Богородицы — праздник в честь рождения Девы Марии, земной Матери Иисуса Христа, в честь «начатка нашего спасения», как говорится о нем в церковных песнопениях. Оно празднуется 8 сентября, (21 по новому стилю). В Древней Руси год начинался с осени, и это был первый праздник года. Потому в древнерусской живописи было много изображений Рождества Марии. Сюжет Рождества был взят из «Повести о рождении Девы Марии», но больше известна под названием «Протоевангелия» или «Первоевангелия». Автором ее считается, по преданию, Иаков, сын от первого брака Иосифа, обручника Марии, ставший со временем первым христианским епископом Иерусалима. В самом Евангелии такого сюжета нет.

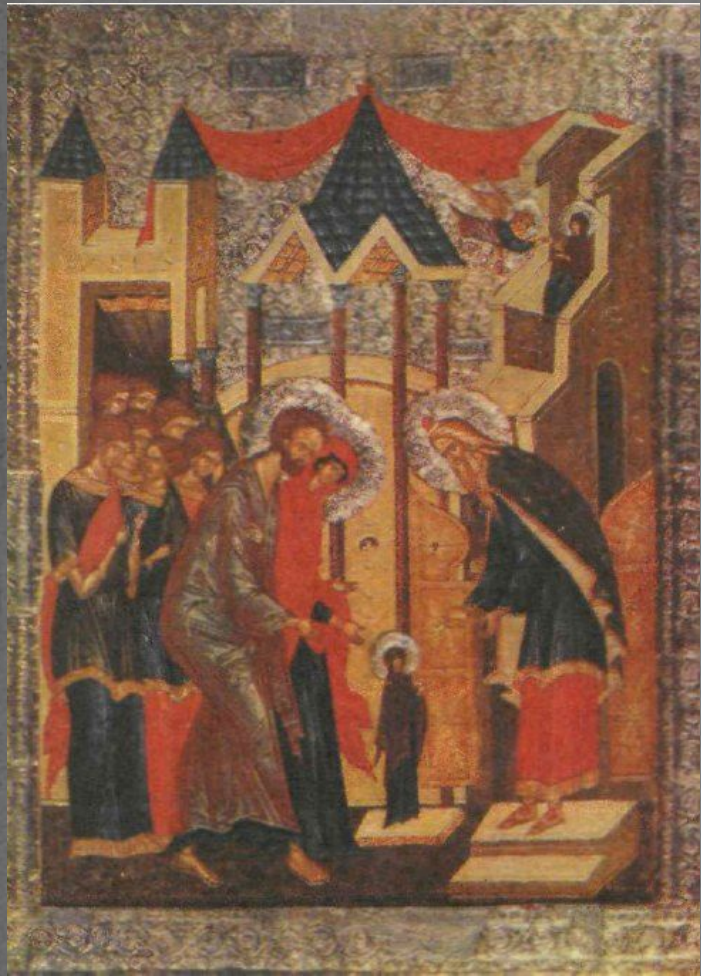

Рождество Богородицы. Золотая наводка на меди. 1230-е гг. Врата Рождественского собора. Суздаль

Техника исполнения— золотая наводка на меди, в народе называемой «огненным золочением».

Вверху изображения, тонкой золотой линией начертано - „ ржѣствовѣхъ бѣхъ ” на русском языке она бы полностью выглядела как «Рождество Пресвятой Богородицы». Под надписью обозначено место действия, которое называет предание—дом Иоакима. На фоне этих строений — ложе, на котором торжественно возлежит родильница Анна. Озарённый мудростью лик Анны окружён нимбом. Тут же изображено омовение Марии юной девой, которую вместе с другими «чистыми девами» пригласила сама Анна для ухода за дочерью. Дева держит девочку на руках и, высоко подняв ее над узорчатой купелью, словно являет миру чудесную, увенчанную нимбом новорожденную. мерцающий свет, который исходит от линий золотой наводки, вызывают ощущения недоступного, в чем-то загадочного.

Образы Введения во храм Пресвятой Богородицы

*Введение Богородицы во храм.
Икона из Кирилло-Белозерского
монастыря. 1497 г. КИХМ. Кириллов*

Праздник в честь одного из описанных в «Протоевангелии» событий детства Девы Марии — события, означившего начало ее жизни в Иерусалимском храме, начало новой жизни, посвященной Богу.

Способ изображения события, канон, которому следовали мастера, оставался по существу во все времена неизменным, он просто строго следовал рассказу апокрифа.

Серебряной басмой (прочеканенной серебряной пластиной) покрыт фон — изображен свет вечности. На иконе соединены начальный и конечный пункты: от дома Иаоакима до Иерусалима. В композицию включены события, происходящие с Марией на пути в Иерусалим. Финалом данного действия является встреча Марии Захарией. Мастер передал важную деталь: только рост Марии даёт нам понять, что перед нами ребёнок, в то время как лик, одежда, позы — привычной нам Богородицы, взрослой женщины, родившей Спасителя. Серьезны, но спокойны и светлы лики всех участников события, размышляющих над светлой тайной. Радость и в торжественном ритме самих шествий, и в красоте архитектуры, и в праздничном подборе цветов.

Образы Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Устюжское. XII в., Великий Новгород. ГТГ.

Благовещение — принесение архангелом Гавриилом «благой вести» Деве Марии о рождении, о воплощении от нее Спасителя. В честь этого события с древнейших времен весной, 25 марта (7 апреля — по новому стилю) справляется праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Евангелист Лука рассказывает нам об этом событии, именно события этого повествования легли в основу изображений.

На сюжет Благовещения написана одна из немногих сохранившихся домонгольских икон «Благовещение Устюжское». Имя икона получила в связи с легендой, что ее вывез в Москву из Устюга в XVI веке Иван Грозный. Крупно, в полный рост изображены архангел Гавриил и Богородица. Спокойно, недвижимо стоит архангел Гавриил, опущены его золотые крылья. Он чуть повернулся к Богородице, и его правая рука поднята в жесте обращенного к ней благословения. Прямо перед собой смотрит стоящая на невысоком подножии Богородица, но голова ее наклонена в сторону архангела Гавриила в знак того, что внимает она принесенной им вести, обретает принесенную им благодать. Зримый итог этого обретения — изображен на ее груди обнаженный младенец, на которого указывает она правой рукой. И через эту указующую кисть перекинута алая нить пряжи; кудель Мария держит в левой руке — как таинственное «прядение» из материнской крови плоти младенца. Над архангелом Гавриилом и Марией, в синем «небесном сегменте» изображен сидящий на алых херувимах Вседержитель с ликом Иисуса Христа, но с седыми волосами — «Ветхий Деньми», и синий луч, нисходящий на Богородицу Дух Божий, идет от него и касается ее плеча. Участники события исполнены благодати.

Образы Рождества Христова

Рождество Христово. Миниатюра. Конец XI века. Библиотека Палатина. Парма. Италия

Рождество Христово — рождение, воплощение, приход в мир Спасителя — одно из важнейших событий евангельской истории. Праздник в честь него, справляемый 25 декабря (7 января по новому стилю).

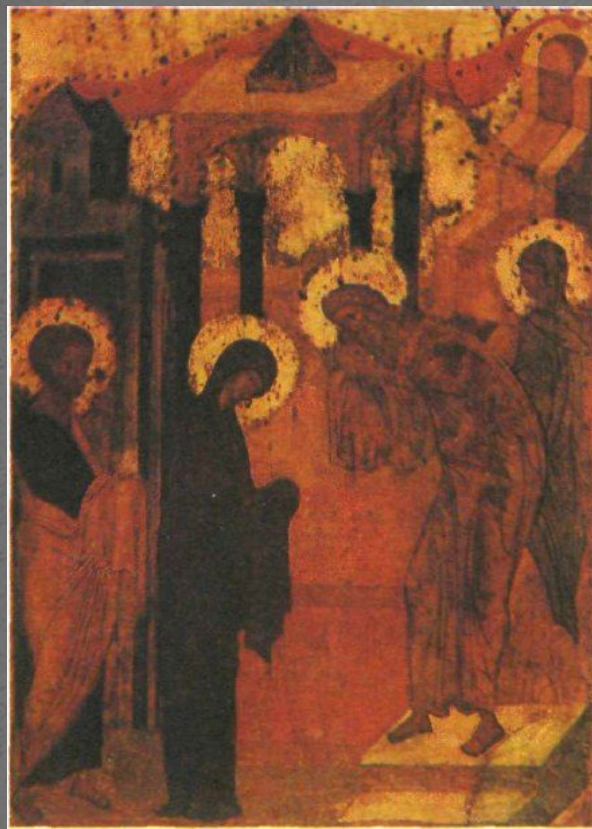
Образец древнего, пришедшего на Русь канона — миниатюра конца XI века, украшающая созданное в Константинополе рукописное Евангелие. Посреди листа — черный проем пещеры. На черном фоне пещеры ясли со спеленутым младенцем. Рядом с яслями торжественно восседает Богородица — чудесное рождение не утомило ее. Потрясение от свершившегося выражено на ее лице, легко и трепетно касается она рукой изголовья Сына. В кормушку, ведь пещера заброшенный хлеб, заглядывают вол и осел — символ двух народов — иудейского и языческого, которым равно принес спасение Иисус, рядом пасутся стада — символ всей земной твари, на которой тоже должно отозваться рождение Божьего Сына. Над пещерой сияет яркая Вифлеемская звезда, и сноп света от нее падает прямо на лежащего в яслях новорожденного. Рождество не свершается внутри пещеры: уже свершенное, оно словно выходит из ее тьмы. А вокруг пещеры горы и уступы, — земная твердь, в недрах которой свершилось Рождество. На этой земной тверди располагаются легкие фигурки всех участников события, всех свидетелей свершившегося, объединенных общей причастностью к открывающейся великой тайне. У ног Богоматери сидит погруженный в глубокую думу Иосиф. Внизу две повитухи купают еще раз изображённого младенца, вводят его тем самым в круг обычной жизни и, подняв на руках, словно являют его миру. Золотой фон — вечно льющийся свет.

Образы Сретения Господня

Сретение Господне — двенадцатый праздник, приходится на 40-й день после Рождества (2 февраля— 15 по новому стилю). Он установлен в честь одного из немногих описанных Евангелием событий детства Христа — принесения его, как первенца семьи, в Иерусалимский храм, как того требовал обычай. Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как «встреча». В праздник Сретения празднуется не само принесение младенца в храм, а та особая знаменательная встреча, которая в это время в храме произошла.

Икона выполнена в технике уже известной нам золотой наводки на меди. Украшает Златые врата Рождественского собора в Суздале XII в.

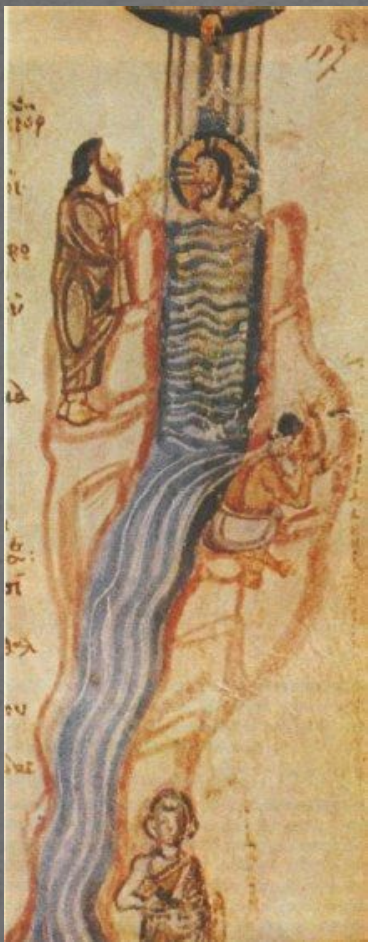
На вратах под надписью **ѸСТРѢТЕ НИИѢГНѢ** лаконично обозначено место действия: возвышается в виде легкого кивория — навеса Иерусалимский храм и внизу — его замкнутые врата. Внутри храма (на его фоне) по обеим сторонам от врат обращены друг к другу «встретившиеся» — младенец Иисус Христос на руках у Матери и старец Симеон, простерший к нему «покровенные» — покрытые одеждой в знак почтения руки. В торжественной и ясной симметрии располагаются остальные участники события: за Богородицей стоит пророчица Анна, а за Симеоном — благочестивый Иосиф. Кротка, нежна Мать, таинственно величав, чудесен ребенок, торжественно восседающий у нее на руках и повернувший к Симеону увенчанную нимбом голову. В могучей внешности Симеона воплощен век, обретший свой предел, и та сила, обретенная в долгой праведной жизни, в «благословении Духа Святого», которая позволяет ему принять на руки узнанного «законодавца и закона Творца». Потрясен стоящий за Симеоном Иосиф, и вдохновенно пророчесствует Анна, стремительно воздев руку над тихо склоненной головой Богородицы, обратив ввысь проникнутое страстным порывом лицо. Золотая линия создает мерцание света, и оно служит дополнительным источником таинственности образа, набрасывает на него покров чуда и тайны.

*Сретение. Икона. 1425—1427 гг.
Из иконостаса Троицкого собора
Троице-Сергиевой лавры. Сергиев
Посад.*

Образы Крещения Господня — Богоявления

Крещение Господне — двенадцатый праздник, отмечаемый 6 января (19 по новому стилю) в честь крещения Иисуса Христа в водах Иордана Иоанном Предтечей или, иначе, Иоанном Крестителем. Событие это описано тремя евангелистами, и на основе этих трех дополняющих друг друга описаний сложилось и оставалось в веках неизменным представление о нем.

Изображенное здесь в тех формах, которые первоначально выработало византийское искусство для передачи евангельского повествования о нем. Темно-розовыми линиями очерчивает на пергаменте художник земную твердь — горки-холмы, берега реки Иордан. Между этими горками, в Иордане, изображен стоящий Иисус Христос. Ясно и точно очерчен окружающий его голову только ему присущий крестчатый нимб, намечены кистью и характерные длинные волосы, и темная борода, а фигура его, в знак погружения в воды реки, до плеч скрыта горизонтальными линиями-волнами. На уровне ног Иисуса Христа линия меняет направление, изображая стремительный поток, текущую реку Иордан. А на правом берегу, следуя еще античной традиции, изображено олицетворение этой реки в виде полуобнаженного сидящего старца. Справа от Иисуса Христа, в виде стоящего в профиль зрелого темноволосого мужа изображен Иоанн Креститель. Он обратил лицо и воздел руки вверх, туда, где из очерченного синим «небесного сегмента» простерта к Иисусу Христу благословляющая рука — знак «благоволения Отца» «возлюбленному Сыну» и стремительно летит белая птичка — сходящий на него «Божий Дух в виде голубином». Как и другие древнейшие изображения Крещения Господня в византийском искусстве, эта миниатюра точно и ясно напоминает событие: тщательно отобраны здесь, выразительно обозначены и без каких-либо лишних деталей соединены вместе все основные моменты евангельского рассказа о нем.

*Крещение.
Миниатюра Хлудовской
Псалтыри. IX век. ГИМ.
Москва.*

Образы Преображения Господня

*Преображение. Миниатюра
Худовской Псалтыри. IX век.
РИМ. Москва.*

Преображение Господне — праздник в честь Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор, один из важнейших христианских праздников, один из любимейших праздников русского народа. Преображение празднуется 6 августа (19 по новому стилю). Этот праздник называют часто «вторым Спасом», так как всего пять дней отделяют его от называемого «первым Спасом» праздника «Происхождение честных древ честного и животворящего Креста», который справляется 1/14 августа. Существовал (и существует) обычай святить в день Преображения первые плоды нового урожая, за что праздник этот в народном обиходе называют и «яблочным Спасом»; о нем хорошо наслышаны и люди, далекие от церковной жизни.

Темно-розовыми линиями вся целиком — от подошвы до вершины — вычерчена гора Фавор. Посредине на ее уступах в позах удивления изображены апостолы: воздевшие руки Петр и Иаков павший «на лице свое» юный Иоанн. А на вершине горы — собственно Преображение. Очерченный резкой линией голубой овал — знак света — покрывает ее, и в этом овале в голубом хитоне и белом плаще предстают Иисус Христос в крестчатом нимбе и почтительно склонившиеся перед ним седобородый старец Илия и темноволосый Моисей. Предельно выразительны позы «павших на лица свои» потрясенных учеников, изображенных внизу иконы.

Образы Воскрешения Лазаря

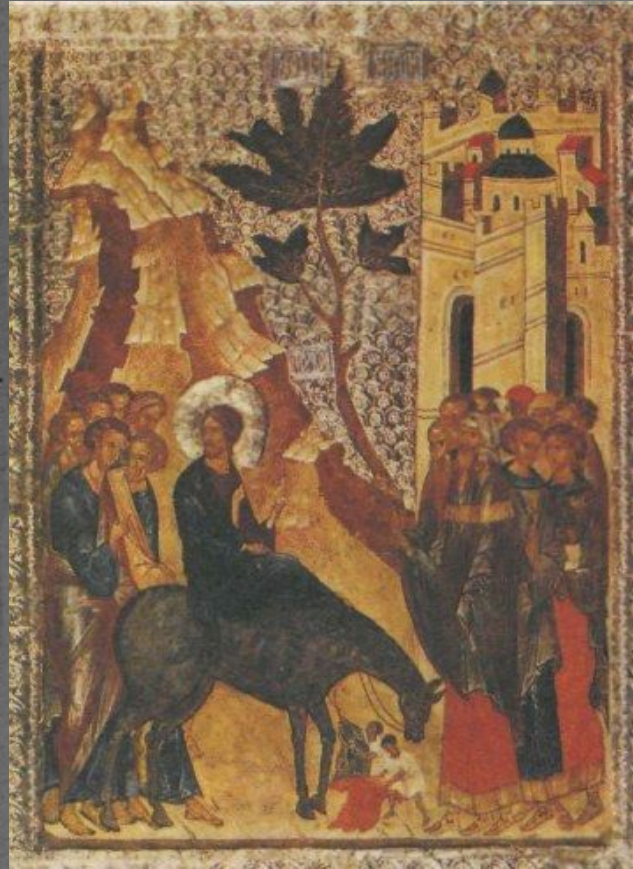
Воскрешение Лазаря — одно из самых знаменитых и важных, согласно христианскому вероучению, чудес, совершенных Иисусом Христом в помощь и научение людям. В честь этого последнего великого чуда Христова издревле существует праздник, называемый «Лазарева суббота». Из года в год в субботу, накануне недели, посвященной Страстям Христовым, его мукам и распятию, поминается это совершенное им незадолго до собственной смерти чудо, которым подтвердил он возможность воскресения — и своего, и тех, кто уверует в Него.

Воскрешение Лазаря. Золотая наводка на меди. Врата Рождественского собора. 1230-е гг. Суздаль.

На иконе «Воскрешение Лазаря» из Суздаля под надписью **Воскрешение Лазаря** Иисус и Лазарь. Слева, на фоне уходящих вдаль горок увенчанный крестчатым нимбом Спас, а за ним, взирая на учителя один его ученик Петр. Лик Спаса, исполненный скорби, обращен к стоящему справа, повитому погребальными пеленами Лазарю, к нему же простерта его поднятая в благословлении десница. За Лазарем оставленная им пещера-гроб, а ноги его стоят в привычном для русского мастера прямоугольном гробу, рядом с которым лежит его снятая крышка. Приметы смерти и в самом его облике: не просто обездвижена погребальными пеленами для вечного покоя его фигура, но мертвенно-жесток ее контур, смертно заострен его лик. Поэтому о преодолении смертной тяги свидетельствует само его стояние, «восстание» во гробе, отрешенный, как бы нездешний взгляд его открытых глаз. Рожденным мощной, преодолевающей непреодолимое, силой предстает здесь его воскрешение. Постигая эту силу, вглядывается в учителя стоящий за Иисусом Христом его ученик Петр. А к ногам Иисуса Христа припали верующие в него сестры Лазаря, и одна из них — очевидно, Марфа, говорившая, что «уже смердит», — обернувшись, взволнованно взирает на воскресшего брата. Рядом с Лазарем, также обернувшись к нему, юноша разматывает его пелены, чтобы, по слову Иисуса Христа, воскресший «мог идти». И лицо юноши, и жест поднесенной к подбородку руки выражают напряженную и вместе с тем не отделенную от сомнения мысль — ведь он из тех, в числе которых были и уверовавшие в Иисуса Христа и рассказавши о нем фарисеям.

Образы Входа Господня в Иерусалим

*Вход в Иерусалим. Икона.
Из иконостаса Успенского
собора Кирилло-
Белозерского монастыря.
1497 г. КИХМ. Кириллов.*

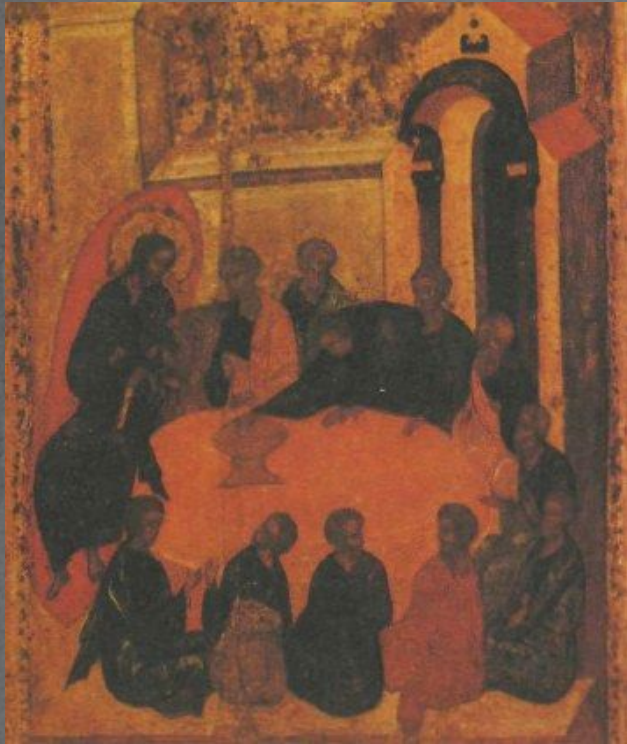
Вход в Иерусалим — это возвращение Иисуса Христа из его странствий в Иерусалим, последний вход его в город, где через несколько дней свершится предначертанное: его муки, крестная смерть и грядущее за ней воскресение. Отмечают этот праздник за неделю до Пасхи.

Лучше всего удавалось передать глубинный смысл события русским мастерам XV века. Вот как это сделал мастер иконы «Вход в Иерусалим», написанной в 1497 г. для иконостаса Кирилло-Белозерского монастыря. Описан прекрасный пейзаж, на фоне которого величаво восседает Иисус Христос на осле, низко склоняются дети, кладущие одежды ему под ноги, в торжественной симметрии окружают его группы идущих за ним учеников и движущегося навстречу народа. Блещет нимб Христа. Но отвернут от толпы, сосредоточен и задумчив окруженный этим нимбом лик, в окружающей его тишине и свете размышляет он, прозревая грядущее. Сосредоточенны, задумчивы и лики апостолов — и обернувшихся друг к другу, и отрешенно глядящих вдаль. Печать раздумия лежит и на большинстве ликов толпы. Изображением ищущей мысли, ясным строем икона настраивает на сосредоточенное размышление и нас, и тех, кто взирает на нее, перед кем раскрывает она живущий в вечной памяти образ Входа Господня в Иерусалим. Проникновенно, глубоко изображала русская иконопись последний путь Спасителя навстречу его добровольным страстям.

Образы Тайной вечери и Причащения апостолов

Тайная вечеря («вечеря» по-славянски — ужин) — последняя трапеза Иисуса Христа с учениками перед его арестом. В честь этого события нет специального праздника, Тайная вечеря поминается на Страстной неделе, когда поминаются и все следующие за ней страдания и муки Иисуса. В церковном обиходе эти муки и страдания Иисуса Христа называют «спасительными страстями» — ведь их ценой обречено спасение всем людям.

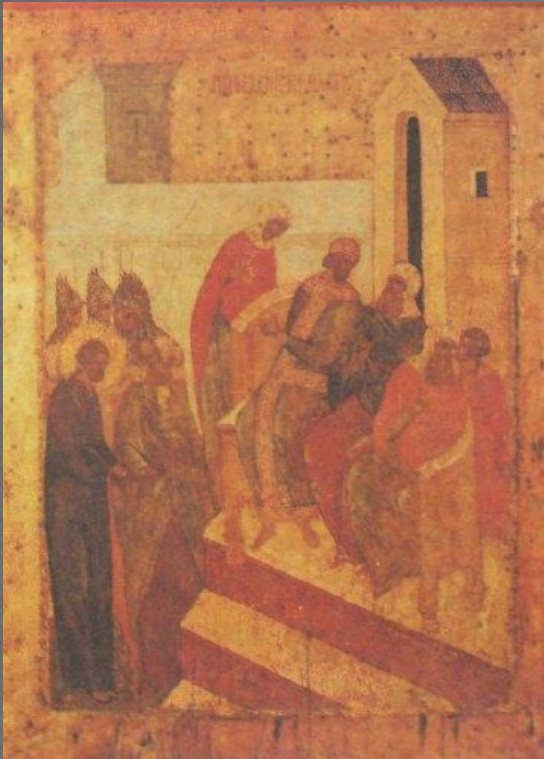
Одна из лучших икон — «Тайная вечеря», созданная в 1423—1427 гг. художником, принадлежавшим к близкому окружению Андрея Рублева, возможно, его учеником, для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. На золотом фоне, высвеченный светом вечности, в легкие нежно-зеленые, золотистые постройку превращается дом в Иерусалиме, в котором тайно трапезовал в праздничную ночь странствующий проповедник со своими учениками. Темно-розовый стол, как и в древних изображениях, развернут плоскостью на зрителя, и в центре его мерцает золотая чаша. Слева, возглавляя стол, возлежит Учитель, и алое ложе, словно ореолом, окружает его фигуру, мягко обращенную к ученикам с поднятой в благословении рукой. На грудь Иисусу Христу склонился юный Иоанн в багряных одеждах, и в его глубоком склонении воплощена вся любовь к Учителю накануне его предначертанных мук. А в середине, пересекая весь стол, тянется к блюду Иуда, — торопя предначертанное, неотвратимо свершается предательство. И как бы выявляя суть предательства, рядящегося в дружбу, вторит движение предателя жесту любимого ученика. Сидящие вокруг стола остальные ученики в пронизанных светом зеленовато-коричневых одеждах в жестах общения обращены друг к другу, они вместе вникают в происходящее, в то великое, что, помимо воли Иуды, стоит за его предательством, в то, что несет жест Учителя, благословляющего трапезную чашу.

Тайная вечеря. Икона из иконостаса Троице-Сергиевой лавры. 1425—1427 гг. Сергиев Посад

Образы Суда Пилата

Суд Пилата — суд над Иисусом Христом римского прокуратора (наместника) Иудеи Понтия Пилата, утвердившего смертный приговор Иисусу Христу, его распятие. Суд этот, сделавший окончательно неизбежными муки и смерть Спасителя, понимается как начало его страстей и ежегодно поминается церковью в службах Страстной недели. Древнейшая сохранившаяся сейчас русская икона на этот сюжет— «Суд Пилата» 1497 г. из иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, где мастер вводит эту «страсть Христову» в состав праздничного ряда.

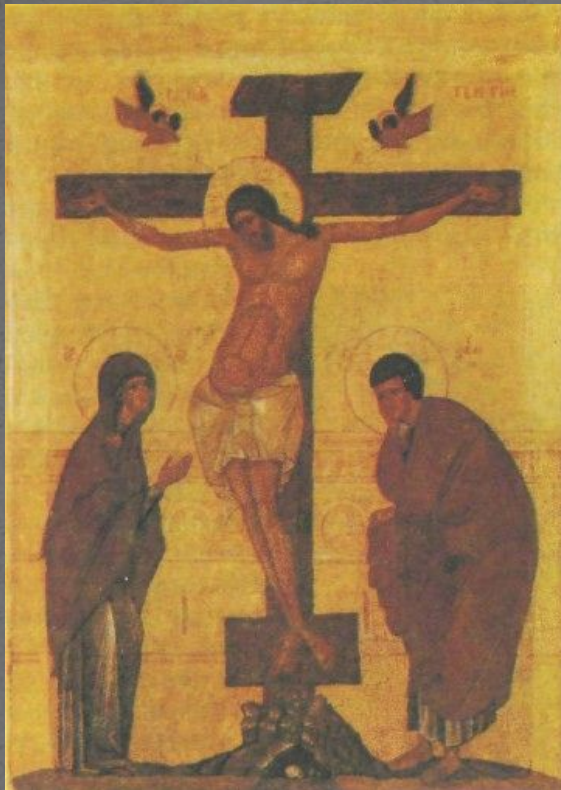

Фон - золотой, символ вечного света. Действо происходит на фоне нежно-зелёной стены и жёлтой башни. Слева внизу – Иисус в тёмной багрянице, приведённый на суд. Он окружён римской стражей в голубых шлемах с перьями. Руки Иисуса скованы, и их придерживает иудей, приведший его на суд. На троне восседает Понтий Пилат – человек, от которого зависит судьба Спасителя. Одет в царские одежды. Но его трон стоит косо и к нему прижимаются первосвященники в зелёных, алых, багряных одеждах. У нижнего конца трона – юноша в алом – «народ иудейский». На самом же деле иудейские первосвященники не могли сидеть на троне вместе с римским прокуратором, но в этом глубокий замысел художника. Согласно евангельскому рассказу, действия Понтия Пилата были прямо связаны с действиями первосвященников и иудейского народа. Художник даёт понять зрителю, что все лица – виновны. Юноша в алом воплощение народного требования распять Иисуса. Поднявший руку первосвященник – символ согласия с приговором толпы. Понтий Пилат колеблется, но соглашается распять. Первосвященники и Пилат лишены благородства и величия, оно исчезло в суе. Мастер передал величие Иисуса, стоящего у подножия. Он отвлечён от спора «на троне». Иисус понимает, что его ждут муки. Именно образ Христа делает сидящих на троне жалкими. Спаситель не держит зла на обвинителей. Ведь Он – милосердный Владыка и Судья.

*Суд Пилата. Икона.
Из иконостаса Успенского
собора Кирилло-Белозерского
монастыря. 1497 г. ЦМИАР.
Москва.*

Образы Распятия

Распятие — крестная смерть Иисуса Христа, жертва, принесенная воплотившимся Богом ради спасения людей, во имя искупления их грехов. Ежегодно торжественно, полно и глубоко поминается оно в службах Страстной недели, предстает в глубинном смысле все перед новыми и новыми поколениями верующих.

Распятие. Икона. Первая половина XV века. ЦМИАР. Москва.

Икона Андрея Рублёва передаёт сюжет: в центре этой иконы плоский темно-коричневый крест с распятым Иисусом Христом. Он мертв и обнажен, лишь светло-зеленая повязка покрывает его чресла. Безусловна свершившаяся смерть: не только закрыты его глаза, но, воплощая евангельские слова о том, что, «преклонив главу, испустил дух», склоняется к плечу его голова, провисло на кресте мертвое тело. Над крестом парят полуфигуры скорбящих ангелов, а по бокам от него в позах скорби и печали, покрытые такими же темными, как крест, плащами стоят Мария и Иоанн. Небольшой зеленоватый холмик в основании креста с человеческим черепом внутри него обозначает место действия—гору Голгофу. Именно там, по древней легенде, был погребён Адам. За крестом – полотно – Иерусалимская стена, отсекающая всё ненужное. Подтверждая высокий и светлый для людей смысл этой смерти, кровь из ран Иисуса Христа стекает на череп Адама — в знак того, что пролилась она во искупление его греха, для спасения всего бесчисленного потомства, составляющего человеческий род.

Образы Воскресения Христова

*Воскресение. Золотая
наводка на меди. Врата
Рождественского собора.
1230-е гг. Суздаль*

Воскресение из мертвых Иисуса Христа — величайшее событие евангельской истории. Умерший на кресте и погребенный, Иисус Христос воскресает на третий день, своей смертью «попирает смерть», утверждает своим Воскресением возможность людского спасения от смерти и тлена. Событию посвящён праздник Пасха.

Под сокращенной славянской надписью **ВКРСЕННЕ ГНЕ** («Воскресение Господне») — легкие горки, означающие земную твердь, меж ними очерчен провал — бездна ада. Над этой бездной ада, на перекрестье рухнувших адских врат стоит Царь Славы — воскресший Иисус Христос. В одной руке он держит крест, подъяв его над усмиренной им адской бездной, другой рукой, повернувшись в мощном движении, подымает, «воздвигает» из гроба первого человека — праотца Адама. Силы и сострадания исполнен обращенный к Адаму лик Иисуса Христа, потрясен подымающийся после тысячелетних страданий древний Адам. А за Адамом встает, простирая к Спасителю покровенные руки, и напряженно, с надеждой вглядывается в него жена Адама — первая женщина, праматерь Ева. По другую сторону от Иисуса Христа стоят поднявшиеся в гробах, размышляют о свершившемся чуде увенчанные коронами ветхозаветные (описанные в Ветхом Завете) цари и пророки Давид и Соломон. Над ними — изможденный, суровый «подвижник пустыни», посланный в ад пророчествовать о приходе Божьего Сына — Иоанн Предтеча. Повернув лик, взирает он на Иисуса Христа, благоговейно вникает в великое чудо, которое дано было ему прозреть и предсказать.

Образы Троицы

Троица. Икона. XVI век.

ГТГ. Москва

Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. По христианским представлениям, это Бог, единый в трех лицах, в трех ипостасях. Бог Сын — второе лицо, вторая ипостась Троицы — вочеловечился, пришел в мир как воплотившийся Спаситель Иисус Христос. Само же божественное бытие непостижимо для человека; непостижима ему до конца и тайна Троицы.

Заметное место занимает икона «Троица», созданная в XVI столетии псковским мастером. На золотом фоне иконы в центре ее крупная киноварная надпись, означающая Святую Троицу. По сторонам от надписи, у краев иконы, поднимаются две башни простых и строгих форм — дом, шатер Авраама, а между ними тонкое дерево с бирюзово-золотой кроной — то дерево, дуб Мамврийский, под которым отдохнули три путника, приглашенные Авраамом. На фоне благополучного пейзажа восседают сами путники в виде трёх ангелов — в соответствии с византийским каноном. Мастер изобразил их одинаковыми, чтобы подчеркнуть их единственность. Сияюще-белая стоит перед ними прямоугольная трапеза, на которой золотятся три чаши, лежат хлебы, ножи и ложки. А у ее темно-зеленого торца с двух сторон стоят служащие им Авраам и Сарра. Подтверждая величие восседающих за трапезой, много меньше их служащие им люди. Под аркой изображён Авраам, приносящий в жертву телёнка — знак великого гостеприимства.

Что означают иконы?

Символика жестов

- Рука, прижатая к груди – сердечное сопереживание.
- Рука, поднятая вверх – призыв к покаянию.
- Рука, протянутая вперед с раскрытой ладонью – знак повиновения и покорности.
- Две руки, поднятые вверх – моление о мире.
- Руки, поднятые вперед – моление о помощи, жест просьбы.
- Руки, прижаты к щекам – знак печали, скорби.

Изображение церковных таинств

- Сосуд с водой – таинство крещения.
- Алавастр (особый сосуд) – таинство миропомазания.
- Чаша и дискос – таинство причащения.
- Два глаза – таинство покаяния (исповеди).
- Рука благословляющая – таинство священства.
- Рука, держащая руку – таинство венчания.
- Сосуд с елеем – таинство елеосвящения (соборования).

Что означают иконы?

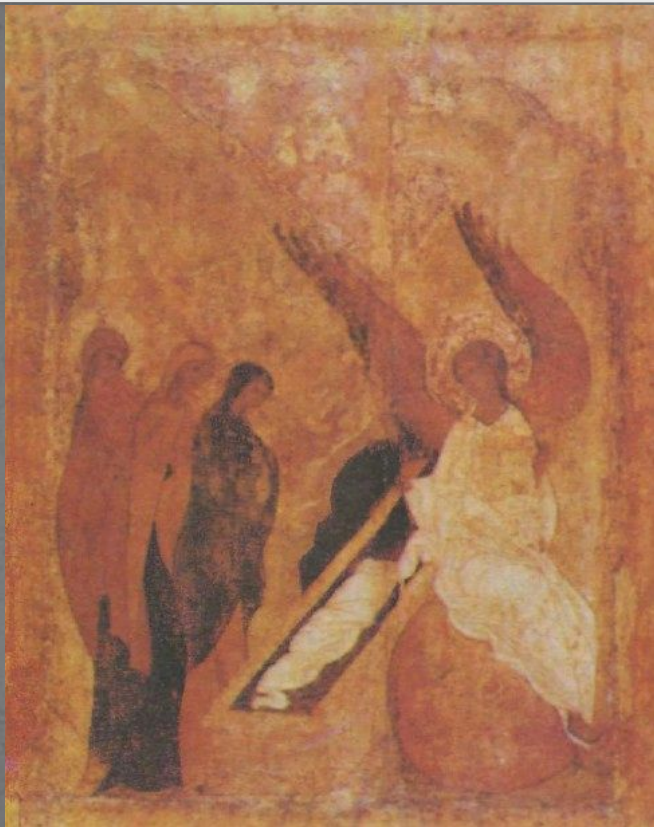
Символика вещей

- Дуб – древо жизни.
- Дом – символ домостроения, созидания.
- Гора – символ возвышенного, знак духовно-нравственного восхождения.
- Красный крест – символ мученичества (и Возрождения).
- Цветок анемона – знак скорби Марии, матери Христа (обычно на иконах «Распятие» и «Снятие с Креста»).
- Посох у ангела – символ небесного вестничества, посланничества.
- Юноша с трубой – ветер.
- Пеликан – символ чадолюбия.
- Правая и левая сторона на иконе или фреске – известно, что слева от Христа – девы неразумные, справа – разумные.
- Два-три дерева символизируют лес.
- Луч с небесных сфер – символ Святого духа, который совершает чудо воплощения Божества в человеке.
- Действо перед храмом или зданием, где снята передняя стена, означает, что оно происходит внутри храма или здания.
- Золотой крест, якорь и сердце означают веру, надежду и любовь.
- Книга – дух премудрости, Евангелие – дух совета.
- Золотой подсвечник – дух разума.
- Семь золотых рогов – дух крепости.
- Семь золотых звезд – дух ведения.
- Громовые стрелы – дух страха Божия.
- Лавровый венок – дух радости.
- Голубица, держащая во рту ветвь – дух милосердия.

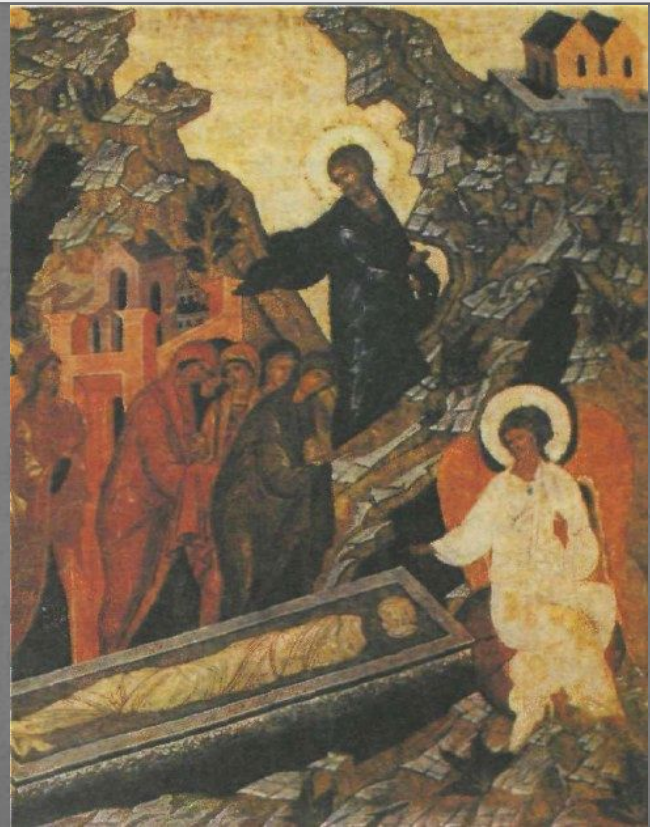
Что означают иконы?

- Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото (ассист) символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. Золотой блеск мозаик и икон позволял почувствовать сияние Бога и величие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи.
- Желтый, или охра - часто является просто его заменой, также является цветом высшей власти ангелов.
- Пурпурный, или багряный, цвет был очень значимым символом в византийской культуре. Это цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле. Кожаные или деревянные переплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Этот цвет присутствовал в иконах на одеждах Богородицы – царицы Небесной.
- Красный – один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения – победы жизни над смертью. Но в то же время, это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных одеждах изображали на иконах мучеников. Иногда писали красные фоны – как знак торжества вечной жизни.
- Белый цвет - цвет чистоты, святости и простоты. На иконах святых и праведников обычно изображали в белом. Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Белым цветом изображали только праведные души.
- Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богородицы, соединившей в себе и земное и небесное. Росписи во многих храмах, посвященных Богородице, наполнены небесной синевою.
- Зеленый цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь – в сценах Рождества.
- Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах Богородицы, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной смерти.
- Черный цвет – цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали пещеры – символы могилы – и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет тайны. Черные одежды монахов, ушедших от обычной жизни, – это символ отказа от прежних удовольствий и привычек, своего рода смерть при жизни.

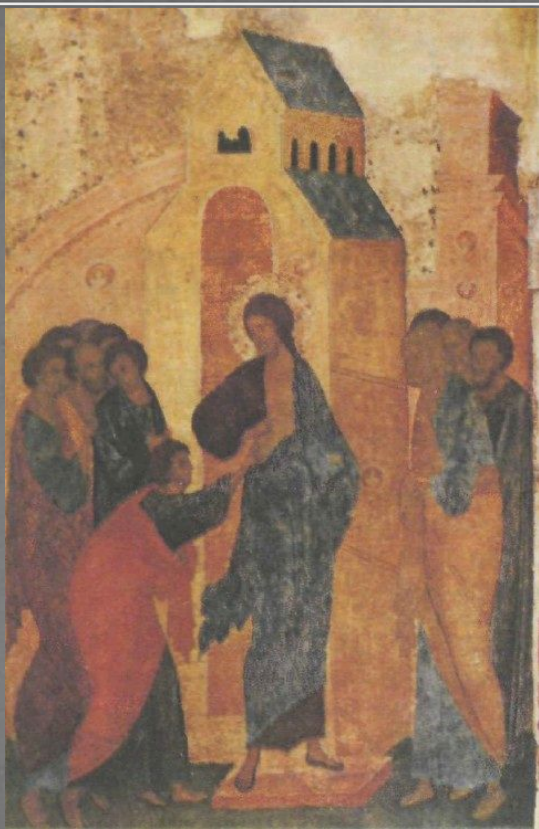
Жены-мироносицы у гроба. Икона.
Из иконостаса Троицкого собора Троице-
Сергиевой лавры. 1425—1427 гг. Сергиев
Посад.

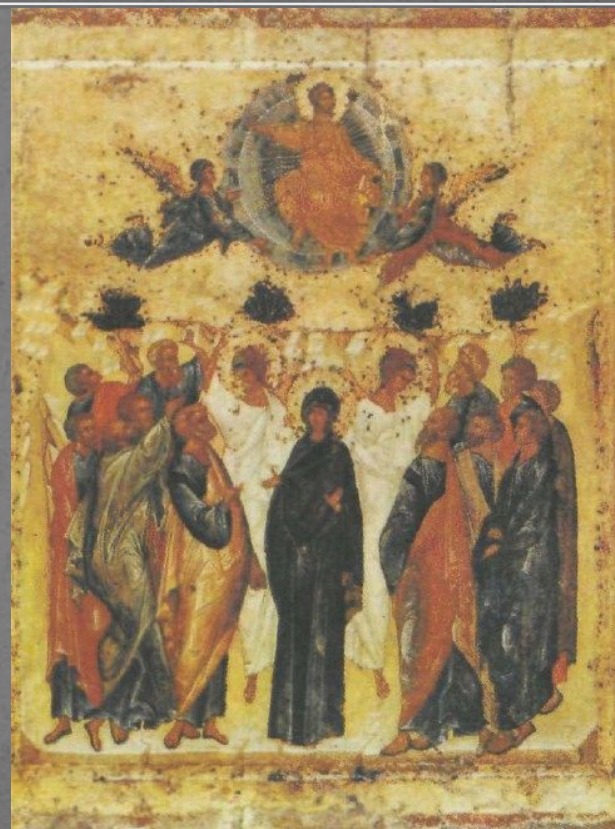
Явление Христа женам-мироносицам.
Икона. XVI век. ГТГ. Москва.

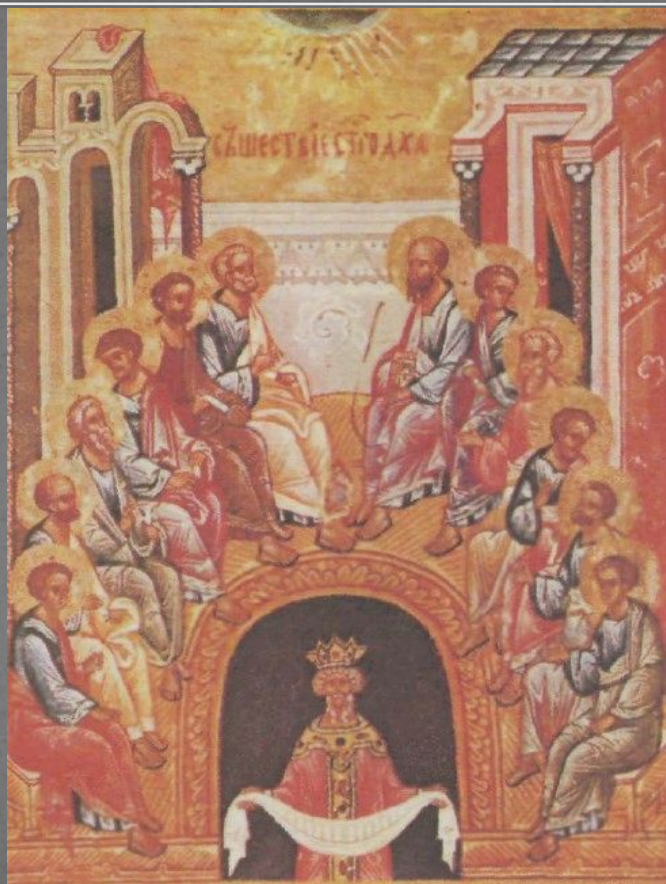
Мастерская Дионисия. Уверение Фомы.
Икона. 1500 г. ГРМ. Санкт-Петербург

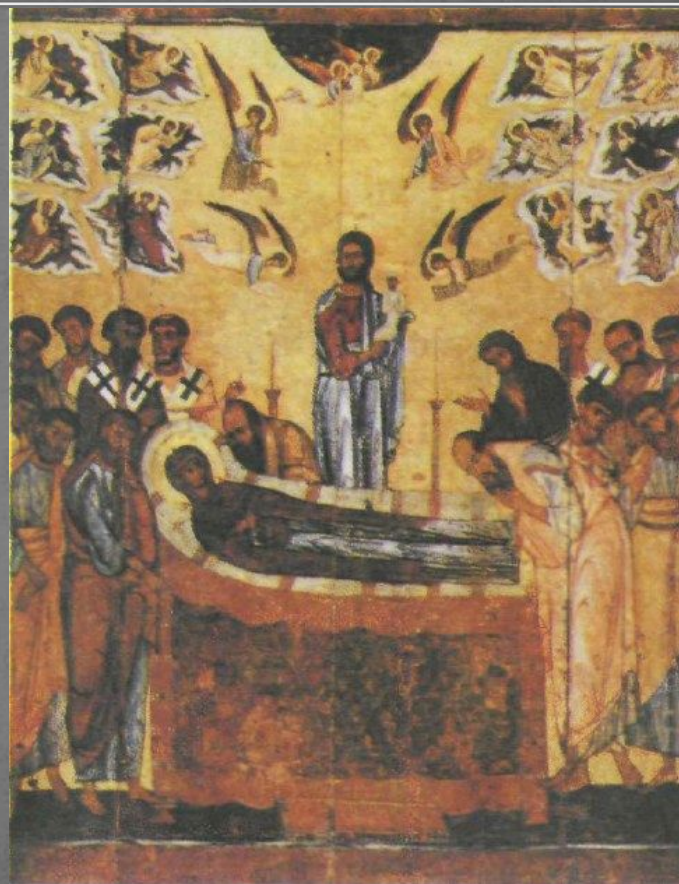
Вознесение. Икона. Первая половина XV
века. ГТГ. Москва.

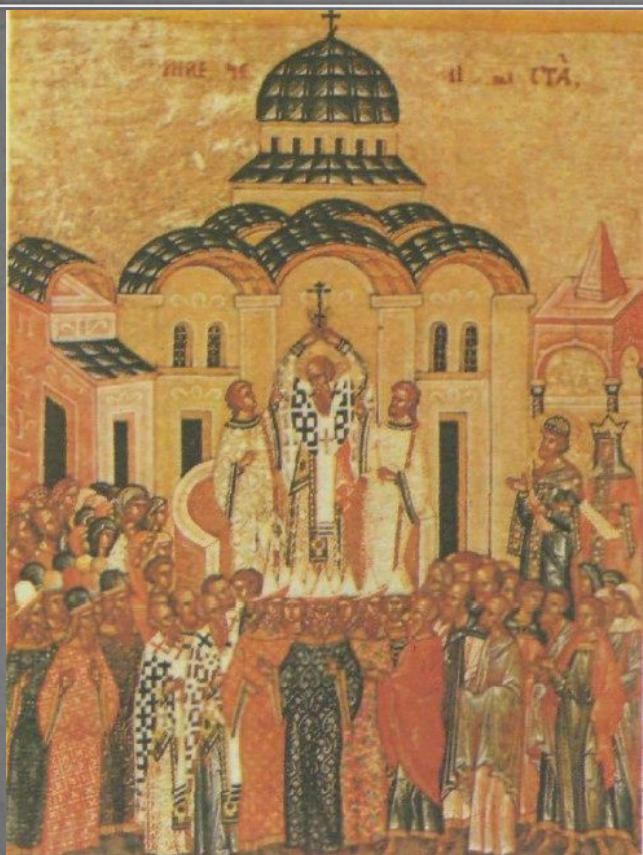
Сошествие Святого Духа на апостолов.
Таблетка. Рубеж XV—XVI веков.
НГОМЗ. Новгород

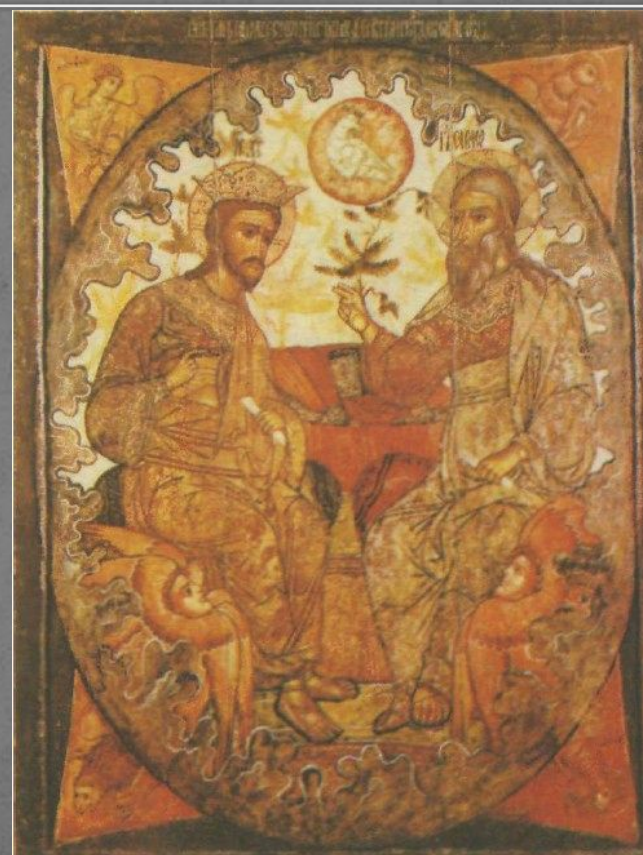
Успение. Икона. Конец XII—начало XIII
века. ГТГ. Москва.

Воздвижение креста. Таблетка.
Рубеж XV—XVI веков. НГОМЗ. Новгород

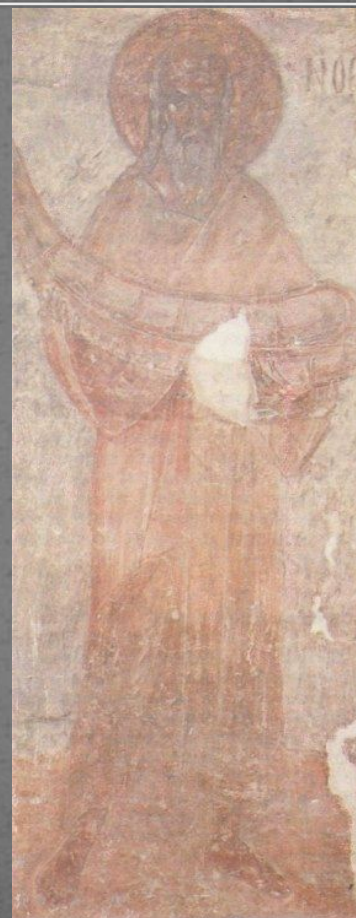
Троица Новозаветная. Икона. Первая
половина
XVII века. ЦМИАР. Москва.

Архангел Михаил. Икона.
Первая половина XIII века. ГТГ. Москва.

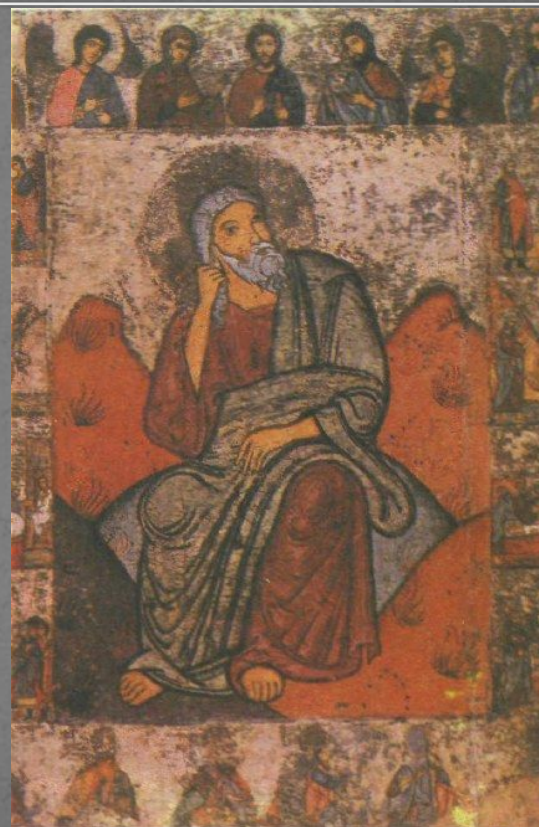
Феофан Грек. Праотец Ной. Фреска церкви
Спаса на Ильине улице в Новгороде. 1378 г

Праотец Иуда. Фреска Успенского собора
Кирилло-Белозерского монастыря.
1641 г. Кириллов.

Илья Пророк. Икона. XIII век.
ГТГ. Москва

Список литературы:

- Барская Н.А. Сюжеты и Образы древнерусской живописи. М., 1993.

Интернет-ресурсы:

- <http://zograf.ru>
- <http://pravicon.com>